

II Congreso Internacional de Estudios Literarios

La literatura ante las nuevas realidades del siglo XXI

litter@
CONGRESO

Coord.
Mónica María Martínez Sariego

EGREGIUS
ediciones

LA LITERATURA ANTE LAS NUEVAS REALIDADES DEL SIGLO XXI

LIBRO DE ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS LITERARIOS

Coord.

Mónica María Martínez Sariego

Esta obra que distribuye bajo licencia

Creative Commons Atribución NoCommercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Egregius editorial autoriza a incluir esta obra em repositórios institucionales de acceso abierto para facilitar su difusión

LA LITERATURA ANTE LAS NUEVAS REALIDADES DEL SIGLO XXI

LIBRO DE ACTAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LITERARIOS

Ilustración de la cubierta: Víctor Jesús Izquierdo Fernández

Maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Egregius editorial

Primera edición, 2025

ISBN: 978-84-1177-130-6

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Egregius editorial, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que contribuyen a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Egregius editorial no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

INDICE

TEORÍA DE LA LITERATURA: CRL E INNOVACIÓN INVESTIGADORA EN LOS ESTUDIOS LITERARIOS	6
TRADICIÓN CLÁSICA: TÓPICOS LITERARIOS EN LA CULTURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA	25
LITERATURAS HISPÁNICAS: HISTORIA, CRÍTICA Y RECEPCIÓN	41
LITERATURA COMPARADA: INTERTEXTUALIDAD E INTERMEDIALIDAD	73
NUEVOS FORMATOS: LITERATURA, MULTIMEDIA E IA	117
LITERATURA Y GÉNERO	136
LITERATURA Y DIDÁCTICA	160
OTROS TEMAS Y PROPUESTAS	224

TEORÍA DE LA LITERATURA:
CRL E INNOVACIÓN INVESTIGADORA
EN LOS ESTUDIOS LITERARIOS

PONENCIAS

- **Ponencia S01-01.** *LA NOUVELLE HÉLOÏSE* (1761) Y LA FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA LITERATURA SEGÚN LA CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA
Eduardo San Martín Fermín.
- **Ponencia S01-02.** *EL SUEÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ* DESDE LA *CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA*: ESPACIO ANTROPOLÓGICO Y FAMILIA LITERARIA
José Maximiliano Paulín Ambriz.
- **Ponencia S01-03.** MITO, CULTURA E IMPRESIÓN SENSIBLE EN *CATEDRAL*, DE RAYMOND CARVER. UN ANÁLISIS DE ESTA OBRA A PARTIR DE LA CRL
Ramón De Rubinat Parellada.
- **Ponencia S01-04.** TIPOLOGÍA DE TRANSDUCTORES DENTRO DE LA *CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA*
Emilio José Álvarez Castaño.
- **Ponencia S01-05.** ¿EXISTE UNA “LITERATURA POLÍTICA”?
Alonso Muñoz Pérez.
- **Ponencia S01-06.** UTOPIA, SÁTIRA Y CIENCIA FICCIÓN EN EL ÚLTIMO TREN DE LA DEMOCRACIA DE MANUEL RODRÍGUEZ SANCHO Y LA ISLA VERTICAL DE MIGUEL COYULA
Omar Corral.
- **Ponencia S01-07.** FACULTADES CERVANTINAS EN *SHERLOCK HOLMES Y LOS ZOMBIS DE CAMFORD* DE ALBERTO LÓPEZ AROCA Y LA NOVELA DE BOLSILLO DE CURTIS GARLAND
Omar Corral.
- **Ponencia S01-08.** *TRAVESÍA DE MADRID* DE FRANCISCO UMBRAL, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA DE JESÚS G. MAESTRO
Mar Riolobos.
- **Ponencia S01-09.** DE LA PERIODIZACIÓN HISTORICISTA A LA GENEALOGÍA LITERARIA: UN ENFOQUE ALTERNATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA UNIVERSAL BASADO EN LA CRL
Mónica María Martínez Sariego.

LA NOUVELLE HÉLOÏSE (1761) Y LA FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA LITERATURA SEGÚN LA CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA

EDUARDO SAN MARTÍN FERMÍN

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Introducción: La publicación de la Crítica de la Razón Literaria de Jesús G. Maestro (2017) ha supuesto un punto de inflexión en los estudios literarios al cuestionar los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la teoría de la literatura. En este marco, esta comunicación propone un análisis de *La Nouvelle Héloïse* de Jean-Jacques Rousseau como ejemplo paradigmático de una obra literaria que trasciende su función estética para constituirse como un instrumento de conocimiento y crítica social.

Objetivos: El principal objetivo de esta investigación es evaluar la vi- gencia de los planteamientos de la Crítica de la Razón Literaria aplicados a *La Nouvelle Héloïse*. Específicamente, se busca:

- 1. Analizar el papel de la literatura como forma de conocimiento según los principios epistemológicos de Jesús G. Maestro.
- 2. Identificar los elementos en la obra de Rousseau que refuerzan su función epistemológica, más allá de su narrativa sentimental.
- 3. Proponer una reinterpretación crítica de *La Nouvelle Héloïse* a la luz de los debates contemporáneos sobre teoría literaria.

Metodología: La investigación sigue un enfoque interdisciplinar que combina:

- El análisis textual crítico de *La Nouvelle Héloïse*, centrado en sus componentes narrativos, temáticos y discursivos.
- La aplicación de los principios teóricos y epistemológicos de la Crítica de la Razón Literaria.
- Una perspectiva histórica que contextualiza la obra de Rousseau en el siglo XVIII y su recepción posterior en los estudios literarios.

Discusión: La obra de Rousseau plantea una serie de preguntas clave sobre la función de la literatura: ¿Es posible transmitir conocimiento objetivo mediante una obra ficcional? ¿Cómo se articula la crítica social y filosófica en el marco de una narrativa sentimental? A partir de estas preguntas, el análisis revela que *La Nouvelle Héloïse* utiliza la subjetividad emocional de sus personajes para abordar cuestiones universales sobre moralidad, educación y sociedad.

Resultados: El análisis preliminar sugiere que *La Nouvelle Héloïse* ejemplifica el concepto de literatura como forma de conocimiento defendido por la Crítica de la Razón Literaria. La obra no solo invita a una experiencia estética, sino también a una reflexión crítica sobre los valores y estructuras sociales de su tiempo. Además, pone de manifiesto el potencial de las obras literarias para generar conocimiento interdisciplinario, conectando ámbitos como la filosofía, la sociología y la pedagogía.

Conclusiones: La aplicación de los planteamientos de Jesús G. Maestro a *La Nouvelle Héloïse* permite repensar el papel de la literatura en los estudios humanísticos contemporáneos. Este análisis demuestra que la obra de Rousseau no solo refleja, sino que también produce conocimiento, reafirmando la necesidad de una teoría literaria que reconozca la función epistemológica del discurso literario.

PALABRAS CLAVE

CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA, EPISTEMOLOGÍA LITERARIA, JEAN JACQUES ROUSSEAU, TEORÍA DE LA LITERATURA

EL SUEÑO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DESDE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA: ESPACIO ANTROPOLÓGICO Y FAMILIA LITERARIA

JOSÉ MAXIMILIANO PAULÍN AMBRIZ

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción: El estudio de *El Sueño* de Sor Juana Inés de la Cruz, dada su dificultad y múltiples interpretaciones, constituye un reto para la crítica literaria. En orden a superarlo, esta potencia propone abordar el poema desde la *Crítica de la Razón Literaria* de Jesús G. Maestro, concretamente aplicando la *genealogía de la literatura* y el *espacio antropológico* para establecer el tipo de literatura a la cual pertenece, organizar los elementos que componen su fábula y realizar, así, un análisis alternativo y solvente.

Objetivos: Dos son los objetivos principales de esta ponencia:

- Presentar una interpretación del *Primero sueño* que, a diferencia de las alternativas dominantes, atienda crítica, racional y materialmente a las ideas objetivadas formalmente en sus versos, estableciendo tanto el tipo y modo de conocimiento ejercido como el modo en que se relacionan en él los elementos del espacio antropológico, de la realidad.
- Mostrar cuán fecundos son los planteamientos de la *Crítica de la Razón Literaria* al aplicarse a obras tan complejas y discutidas como *El Sueño*.

Metodología: El análisis del poema de sor Juana se compone de dos pasos:

- Examen de los contenidos del poema según los tres ejes del espacio antropológico: eje radial o de la naturaleza, circular o de lo humano y angular o de lo numinoso.
- Aplicación de la *genealogía de la literatura*.

Discusión: Aplicar la *Crítica de la Razón Literaria* a la silva sorjuanina implica, necesariamente, polemizar con la mayoría de interpretaciones al respecto. En efecto, tiende a postularse que en esta obra sor Juana

rechaza la razón y se avoca a la mística, la religión, el hermetismo, lo onírico o lo irreal ya sea como vías de acceso a un conocimiento o realidad, pretendidamente, superiores, o ya sea como alternativas ante el supuesto fracaso de la razón. Sin embargo, al aplicar los criterios propuestos por Maestro al *Primero sueño* veremos que sucede lo contrario pues estamos ante una obra fuertemente racional y materialista.

Resultados: La aplicación de la idea de *espacio antropológico* y la siguiente determinación de su familia literaria sugiere que *El Sueño* es ejemplo de Literatura Crítica o Indicativa, es decir, de una literatura cuyo protagonismo recae sobre el eje circular, o séase, sobre el humano, y que, además, se sirve de saberes críticos y racionales.

Conclusiones: Al aplicar los criterios de la obra de Jesús G. Maestro al más importante poema de Sor Juana Inés de la Cruz, constatamos que estos son un aparato conceptual de gran utilidad para pensar obras literarias tan complicadas y discutidas como lo es el *Primero sueño*. En virtud de ellos se demuestra que la silva objetiva los límites del conocimiento humano ante una realidad heterogénea que se impone materialmente y con la cual el humano debe hacer compatibles sus pretensiones cognoscitivas.

PALABRAS CLAVE

CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TEORÍA DE LA LITERATURA

MITO, CULTURA E IMPRESIÓN SENSIBLE EN *CATEDRAL*, DE RAYMOND CARVER. UN ANÁLISIS DE ESTA OBRA A PARTIR DE LA CRL

RAMÓN DE RUBINAT PARELLADA

Miembro de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios

Introducción: En este artículo tomamos seis de las “13 Tesis fundamentales de la literatura” que establece la *Crítica de la razón literaria* construida por Jesús G. Maestro y las utilizamos como criterio para enfrentarnos al racionalismo desplegado por Raymond Carver en *Catedral*, que es uno de sus cuentos más populares y, a nuestro entender -esta es la tesis que sostendemos-, el resultado de los mitos que nutren las teorías de la literatura de factura anglosférica y de la concepción que en general se tiene de la literatura en ese ámbito cultural.

Objetivos: Contra la promoción de las ideas de cultura y de experiencia sensible para abordar los materiales literarios en ámbitos académicos, reivindicamos la tradición hispanogrecolatina de estudios literarios.

Metodología: Análisis de distintos pasajes de *Catedral*, de modo que aquello que se cuestiona (ideas de Carver) y aquello que se defiende (tesis de la CRL) se atenga y refiera en todo momento a un mismo contenido.

Discusión: Contra las ideas de Carver: mito de la cultura, mito de Tiresias, idea de trascendencia reducida a lo sensible y mito de la salvación por el arte, junto con la ausencia de una verdadero sentido crítico, nosotros oponemos estas seis tesis de la CRL:

- 1. Toda literatura es racionalista siempre.
- 2. Toda literatura es materialista siempre.
- 3. La genialidad, como la literatura, exige un racionalismo inédito.
- 4. No hay literatura sin transducción.
- 5. La Literatura es una construcción genealógicamente hispanogrecolatina.
- 6. Es un error para el Hispanismo reemplazar los estudios literarios por los estudios culturales.

Resultados: Queda probado, como sostiene Jesús G. Maestro, que la anglosfera ha pretendido “hacer de la experiencia de la literatura un camino hacia la felicidad, en tiempos posmodernos, o hacia el melodrama, en tiempos victorianos”. Contra esta reducción de la literatura a cultura y a sentimiento y contra la aceptación sumisa y acrítica que nuestra Academia está haciendo de este fraude, ponemos de manifiesto la necesidad de reivindicar nuestra tradición de estudios literarios y, en este sentido, destacamos y reivindicamos la potencia de la *Crítica de la razón literaria* para poder revertir esta dinámica crepuscular.

PALABRAS CLAVE

CATEDRAL, CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA, JESÚS G. MAESTRO, RAYMOND CARVER

TIPOLOGÍA DE TRANSDUCTORES DENTRO DE LA *CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA*

EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO
University of The Bahamas

Introducción: Una de las contribuciones destacadas de la *Crítica de la razón literaria* es la proponer una definición de literatura dentro de la cual constan los elementos que conforman la comunicación literaria, entre los que se encuentran el emisor, el mensaje, el receptor y el intérprete o transductor. Esta última figura es la novedosa en relación a sistemas de comunicación propuestos con anterioridad y que emerge como el elemento que proporciona el cierre categorial.

Objetivos: El intérprete o transductor es uno de los elementos o factores de la comunicación literaria, dentro de la cual puede desempeñar distintas funciones, y ello hace factible tanto considerar una tipología que ayudará a una mejor comprensión de sus posibles labores como concretar

las diferentes posiciones que pueden ocupar los distintos transductores en relación a los otros elementos de la comunicación literaria.

Metodología: De los cuatro elementos de la comunicación literaria, el transductor es el único que presenta a diferentes personas que pueden realizar distintas labores, lo que invita a clasificarlos en una tipología que ayude a entender sus funciones, la manera en la que pueden estar relacionados (entre sí y con los otros elementos de la comunicación) y, a partir de aquí, a reconsiderar los dos esquemas comunicativos (el básico y el circularista) en el campo de la literatura. En este sentido, las diferentes acepciones del verbo “interpretar” son de ayuda para orientar este proceso.

Discusión: La tipología de transductores que aquí se presenta es la siguiente.

Transductor 1: el obrador o ejecutor. Es el transductor que representa una obra teatral o cinematográfica, ejecuta una pieza musical mediante canto o instrumentos o ejecuta un baile con un propósito artístico y siguiendo unas pautas coreográficas. Por consiguiente, se corresponden con las funciones del actor, el cantante/músico y el bailarín, respectivamente. Son los transductores que ejecutan operatoriamente el mensaje que les han dado.

Transductor 2: el adaptador o versionador. El Transductor 2 también ocupa un lugar intermedio entre el mensaje y el receptor pero, a diferencia del Transductor 1, el Transductor 2 interviene en el texto haciendo modificaciones o adaptándolo. En la comunicación literaria se pueden distinguir cinco subtipos principales de Transductor 2: el traductor, el director de escena, el editor, el copista y el censor.

Transductor 3: el exégeta o hermeneuta. Es el que explica o declara el sentido de un texto o el que explica las acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos en diferentes modos. Dentro de la comunicación literaria se trata de la labor que desempeña el crítico literario.

Resultados: No todos los transductores tienen la misma consideración ni actúan de la misma manera. A partir de ahí, es posible establecer una tipología de transductores en base a las distintas personas que desempeñan funciones diferenciadas como transductores.

Conclusiones: Los distintos tipos y subtipos de transductores demuestran que no son asimilables ni intercambiables con la figura del lector, hacen ver las diferencias entre ellos mismos y clarifican el motivo por el que pueden ocupar distintas posiciones dentro de los dos esquemas comunicativos.

PALABRAS CLAVE

CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA, TIPOLOGÍA, TRANSDUCTORES

¿EXISTE UNA “LITERATURA POLÍTICA”?

ALONSO MUÑOZ PÉREZ

Universidad Francisco de Vitoria

En el ámbito de la novelística moderna no mediterránea/católica (norte y este de Europa) han surgido ciertas obras literarias cuya especie (en el eje sintáctico III, 7.5.1 de la Crítica de la Razón Literaria -CRL- de J. G. Maestro) podría calificarse de “política”. Casi de un modo canónico es frecuente referirse conjuntamente a la trilogía distópica de *1984* (Orwell), *Fahrenheit 451* (Bradbury) y *Un mundo feliz* (Huxley). A esta trilogía anglosajona podríamos añadir *Nosotros* del autor ruso Zamiatin, en cierto sentido el precedente de las anteriores distopías junto con *El señor del mundo* de Benson, la más antigua de esta lista político-distópica.

Por otra parte, encontramos en la obra literaria de un Houellebecq, una especie de literaturización, esteticización, si se nos permiten los vocablos de la vida anodida propia de la Francia/Europa socialdemócrata. Si bien el autor ha llegado a probar la ucrónia de un presidente francés musulmán (*Sumisión*), lo político en su novela parece ser *cierta consideración del fracaso de la vida humana (moderna) por causas políticas*. Quizá de manera análoga, la novelización del conflicto mafioso hecha por Roberto Saviano (*Gomorra*, *CeroCeroCero*) nos acercaría a este efecto curioso

donde *el realismo quasi-documental* donde no es tan relevante la distinción ficción/no-ficción, como que lo que se cuenta sea presentado al lector como *real*. Esta presentación casi naturalista, para-naturalista, de la vida humana tiene inmediatamente una dimensión política, cuando no como señalábamos antes, una novela (género) de especie *política*.

Esta ponencia por tanto pretende a aplicar el marco teórico de la *Crítica de la Razón Literaria* elaborada por Jesús G. Maestro y tratar con ella de esclarecer si existe un género o una literatura políticas. En caso afirmativo, se trataría de explorar, al menos, los integrantes (extensionales, III, 7.5.2 CRL) de esta especie y sus constituyentes. Nos resulta un objetivo de particular interés explorar la posibilidad de que esta especie literaria tenga una causa de carácter político-social, es decir, que las condiciones del régimen político-religioso de los países anglo-protestantes o importadores de ciertas producciones allí nacidas (ideología comunista en Rusia, extensión de la religión democratista en Francia, Italia...) junto con las transformaciones del *ethos* de dichos pueblos, han llevado al surgimiento de una especie de novela “política” como manera de *criticar el presente estado existencial* causado por la configuración política moderna-protestante.

De igual modo esta ponencia pretende afrontar el problema de la “literatura política” desde el otro extremo: la definición de Literatura dada por la CRL (“La literatura es una construcción humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico...” CRL III, 2.1) parece invitar a que, en un contexto donde la primacía medieval de la religión es desplazada por la primacía de la política (D. Negro Pavón), toda construcción que se abre camino hacia la libertad, necesariamente debe de hacerlo *en la lucha y el enfrentamiento dialéctico* con la política puesta al centro de la vida humana en la modernidad (secularización es, en realidad, *politización*). Dando por sentado que esto fuera así, cabe preguntarse: Dadas las condiciones politizadoras de la modernidad, ¿no es toda literatura moderna, una literatura política *per se*?

PALABRAS CLAVE

DISTOPÍA, LITERATURA POLÍTICA, POLITIZACIÓN/SECULARIZACIÓN, TEORÍA DE LA LITERATURA

UTOPIA, SÁTIRA Y CIENCIA FICCIÓN EN EL ÚLTIMO TREN DE LA DEMOCRACIA DE MANUEL RODRÍGUEZ SANCHO Y LA ISLA VERTICAL DE MIGUEL COYULA

OMAR CORRAL

El Paso Community College

Este trabajo efectúa una comparación entre *El último tren de la democracia* (2022) de Manuel Rodríguez Sancho (España, 1985) y *La isla vertical* (2022) de Miguel Coyula (Cuba, 1977-), desde los presupuestos de la *Crítica de la Razón Literaria* (*CRL*), especialmente en relación con su contextualización geográfica indefinida. El objetivo principal es demostrar la improcedencia del término «distopía» para conceptualizar la obra de Coyula, a pesar de su pertenencia al género de la ciencia ficción, y enfatizar el carácter «utópico» de ambas novelas. No obstante, cabe señalar que la novela de Rodríguez Sancho encaja más con la noción de «distopía», aunque carezca de los componentes de literatura sofisticada que suelen caracterizar este tipo de obras.

De acuerdo con la genealogía propuesta por la *CRL* (2017-2022: *Genealogía de la literatura. Origen, concepción y génesis de la literatura según la Crítica de la Razón Literaria*), *El último tren de la democracia* se inscribiría en la literatura crítica o indicativa, mientras que *La isla vertical* se adscribiría a la literatura sofisticada o reconstrutivista. El análisis se basa en la definición de ficción de la *CRL* como materialidad estructural carente de operatoriedad fuera de sí misma (2017-2022: *El concepto de ficción en la literatura. Una teoría de la ficción desde los presupuestos metodológicos de la Crítica de la Razón Literaria*). Este enfoque permite clasificar ambas novelas en sus correspondientes apartados genealógicos. Así, se examinan las relaciones entre la materia ontológica, fenomenológica y conceptual presentes en ambas ficciones y los ejes del espacio antropológico donde estas interactúan. Este análisis genealógico explica, además, la pertenencia de *La isla vertical* al género de la ciencia ficción.

Una vez establecida su clasificación genealógica, resulta pertinente explorar cómo estas obras se relacionan con la noción de utopía. Desde el

punto de vista del carácter satírico de *El último tren de la democracia* y la pertenencia de *La isla vertical* al ámbito de la ciencia ficción, ambas obras pueden ser consideradas «utópicas» en el sentido que propone Jesús G. Maestro (*Contra las musas de la ira*, 2014). Según Maestro, las utopías derivadas de sistemas filosóficos como el marxismo o el idealismo tienden a generar consecuencias catastróficas al materializarse. Partiendo de esta premisa, se argumenta que mientras la obra de Coyula critica los totalitarismos en general, Rodríguez Sancho dirige su sátira hacia la democracia posmoderna impuesta por la hegemonía anglosajona.

Finalmente, ambas obras se analizan desde las trece formas de la materia cómica expuestas por Jesús G. Maestro (2017-2022: *Teoría de los géneros literarios. Genología de la literatura. Idea y concepto de género en la investigación literaria*), con especial atención a la sátira. Mientras que *El último tren de la democracia* se acerca más a esta forma en virtud del objeto de su crítica, *La isla vertical* adopta una postura distante al humor, más cercana en todo caso a la ironía. Esta distinción refuerza la singularidad de cada obra en sus respectivos enfoques utópicos.

PALABRAS CLAVE

CIENCIA-FICCIÓN, POSMODERNIDAD, SÁTIRA, TOTALITARISMO, UTOPIA

FACULTADES CERVANTINAS EN *SHERLOCK HOLMES Y LOS ZOMBIS DE CAMFORD* DE ALBERTO LÓPEZ AROCA Y LA NOVELA DE BOLSILLO DE CURTIS GARLAND

OMAR CORRAL
El Paso Community College

Este trabajo analiza cómo la teoría de los géneros literarios o «genología», tal como se plantea en la *CRL* (Maestro, 2017-2022: *Teoría de los géneros literarios. Genología de la literatura. Idea y concepto de género en la*

investigación literaria), puede aplicarse al estudio de las facultades cervantinas en la novela *Sherlock Holmes y los zombis de Camford* (2011) de Alberto López Aroca (Albacete, 1976-). En particular, se pone énfasis en los dispositivos narrativos relacionados con la «mitología creativa», poética atribuida al escritor anglosajón Philip José Farmer (1918-2009).

En *Sherlock Holmes y los zombis de Camford* se observan las mismas características que en la obra de Farmer, si bien López Aroca, como hiciera Cervantes en el capítulo 72 del *Quijote*, se sirve de dicha poética para urdir una crítica contra el idealismo. A diferencia de Farmer y de los perpetuadores de su obra, tanto dentro como fuera del ámbito hispánico, Aroca utiliza estos recursos mitológicos no solo para «poblar un mundo visible» (Maestro, *Breviario literario*, marzo de 2022), sino para desarrollar una crítica social y literaria que conecta con la tradición de la picaresca hispánica, patente ya desde la voz narrativa, que desde la primera persona se involucra directamente en la trama.

En *Sherlock Holmes y los zombis de Camford*, el modélico asistente de Holmes, el doctor Watson, queda sustituido, en efecto, por un pícaro en funciones de narrador y compañero, lo que permite al autor articular una crítica tanto de los vicios sociales como de la condición humana. Al igual que ocurre con Sancho Panza en el *Quijote*, a los personajes de clases bajas en la obra de Aroca se los retrata como dotados de mayor dignidad e inteligencia que a los de las clases altas, más preocupados por el ocio que por la supervivencia o la convivencia. Además, Aroca parodia los valores de los estamentos privilegiados y la figura del héroe ya desde el título de su novela y subraya la importancia del conocimiento práctico, derivado de la experiencia laboral, frente a la educación libresca asociada a las élites, aspecto que puede ponerse en conexión con algunas observaciones críticas de Torrente Ballester (*El Quijote como juego*, 1973).

Finalmente, este trabajo explora desde una perspectiva comparativa los antecedentes de estas facultades cervantinas, en forma y en contenido - según la teoría del genio (Maestro, *El futuro de la teoría de la literatura*, 2019)-, en la tradición hispánica, sobre todo en la narrativa popular o novela de bolsillo de Juan Gallardo Muñoz (1929-2013), mejor conocido como Curtis Garland, pero también en la obra, más canónicamente

reputada, de Juan Benet (1927-1993). En ambos casos las facultades cervantinas se imponen al modelo anglosajón desde una postura crítica que trasciende la función recreativa.

PALABRAS CLAVE

BOLSILIBRO, JUEGO, MITOLOGÍA, PICARESCA, QUIJOTE

TRAVESÍA DE MADRID DE FRANCISCO UMBRAL, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA DE JESÚS G. MAESTRO

MAR RIOLOBOS

Jubilada

Introducción: El estudio de Travesía de Madrid de Francisco Umbral es un reto a la inteligencia.

Objetivos:

- 1. Presentar la definición de Literatura en relación a Travesía de Madrid de Francisco Umbral.
- 2. Mostrar el conjunto de características de Travesía de Madrid, según el género y las especies a las que pertenece.

Resultados: El análisis de Travesía de Madrid (1965) de Francisco Umbral a través de los procedimientos metodológicos de la Crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro permite comprender esta obra como una construcción literaria compleja y significativa. La novela, finalista en el Premio Alfaguara, se presenta como un relato de formación y de sátira social que refleja la vida en el Madrid de 1963 desde una perspectiva crítica y literaria.

Según la definición de Literatura de Jesús G. Maestro, esta obra constituye un material literario al objetivar ideas a través de estructuras

narrativas específicas. Maestro propone, en su tesis número 10, que la literatura es una "negación del sentido literal", y *Travesía de Madrid* ejemplifica esta tesis al trascender su trama aparente –la madurez de un joven que intenta abandonar las limitaciones sociales y económicas del barrio del Rastro– para construir una interpretación de la realidad sociocultural de la época.

La metodología empleada en este trabajo incluye el análisis genológico de la obra, es decir, su clasificación dentro de géneros y especies literarias según la CRL. *Travesía de Madrid* se inscribe en el género narrativo, con elementos de novela autobiográfica, de formación, picaresca y urbana. El narrador autodiegético, que relata su propio viaje vital desde la juventud hasta la madurez, actúa como un agente central en la construcción de significados. Su cinismo y observación minuciosa convierten a este narrador en un recurso clave que Umbral utiliza para ofrecer tanto una sátira social como una reflexión personal.

El cronotopo se manifiesta de manera implícita en la obra, pues la acción se desarrolla en el Madrid de 1963, con referencias concretas como el barrio de Salamanca, el Rastro o el Puente de Toledo. Este contexto permite a Umbral explorar las tensiones entre las clases sociales y los cambios culturales de una ciudad en transición, marcada por desigualdades y aspiraciones frustradas.

Desde el punto de vista temático, la novela aborda cuestiones como la lucha por la supervivencia, el deseo de libertad frente a las normas sociales rígidas, y la resistencia de los personajes femeninos, quienes representan una crítica al nacionalcatolicismo imperante. La obra destaca por su capacidad para combinar registros costumbristas con una narrativa lírica y perspectivista, lo que enriquece su interpretación literaria.

En conclusión, el estudio de *Travesía de Madrid* bajo los parámetros de la Crítica de la Razón literaria revela cómo Umbral articula una visión de la realidad a través de procedimientos literarios rigurosos. La novela no sólo es una representación de su tiempo, sino también una construcción literaria que exige un análisis racional, crítico y dialéctico, alineado con la metodología de Jesús G. Maestro.

PALABRAS CLAVE

DEFINICIÓN DE LITERATURA, FRANCISCO UMBRAL, GENOLOGÍA O TEORÍA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS, LA NOCHE QUE LLEGUÉ AL CAFÉ GIJÓN, TRAVESÍA DE MADRID

DE LA PERIODIZACIÓN HISTORICISTA A LA GENEALOGÍA LITERARIA: UN ENFOQUE ALTERNATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA UNIVERSAL BASADO EN LA CRL

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ SARIEGO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En el ámbito académico, la enseñanza de la literatura universal ha seguido diversas aproximaciones. Hasta el siglo XVIII, predominaban los enfoques basados en la poética y la retórica, concebidas como herramientas fundamentales tanto para la creación como para el análisis literario. Con el auge del positivismo en el siglo XIX, emergió un modelo historicista que, al vincular la literatura a procesos políticos, sociales y culturales, organizó los contenidos en períodos cronológicos. Este paradigma, heredado del pensamiento decimonónico, condujo durante el siglo XX a una simplificación de la historia de los fenómenos literarios al reducirlos a una narrativa histórica lineal. Durante esta centuria, intentos desde el comparatismo, la teoría de la recepción y los estudios intertextuales buscaron superar estas limitaciones, pero en la enseñanza universitaria actual predominan todavía enfoques que oscilan entre la periodización historicista –la opción más común– y la fragmentación tematológica, ambos con carencias críticas y pedagógicas significativas.

En este contexto, la genealogía de la literatura desarrollada por Jesús G. Maestro en su Crítica de la razón literaria (2017-2022: III, 3) ofrece una alternativa innovadora para organizar los contenidos de la asignatura

“Estéticas y contextos artístico-literarios de la literatura universal”, impartida en primer curso del Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas (ULPGC). Esta teoría clasifica los materiales literarios según el tipo (pre-racional o racional) y el modo (crítico o acrítico) de conocimiento, dando lugar a cuatro grandes linajes: primitivo o dogmático, crítico o indicativo, programático o imperativo, y sofisticado o reconstructivista. Estas categorías trascienden las limitaciones de los enfoques basados únicamente en la periodización histórica, al establecer conexiones entre las obras literarias y sus fundamentos epistemológicos (tipos y modos de conocimiento humano) y antropológicos (las características de las sociedades que las producen). Los cuatro linajes pueden resumirse así:

- 1. Literatura primitiva o dogmática, vinculada al mito, la magia y la religión como formas de conocimiento pre-racional y acrítico, propias de sociedades sin Estado.
- 2. Literatura crítica o indicativa, surgida con el desarrollo del pensamiento racional, caracterizada por un enfoque dialéctico que cuestiona y desmitifica estructuras de poder y creencias.
- 3. Literatura programática o imperativa, basada en un uso acrítico del racionalismo para promover ideologías, pseudociencias o credos sin someterlos a evaluación crítica.
- 4. Literatura sofisticada o reconstructivista, que integra elementos racionales y críticos para reflexionar tanto sobre la realidad como sobre la literatura misma, alcanzando un alto nivel de complejidad.

La propuesta consiste en estructurar el temario de la asignatura en torno a estos cuatro linajes literarios y complementar esta organización con una antología de textos representativos. Esta antología se basaría en el listado de obras canónicas previamente utilizado en la asignatura (por ejemplo, el Poema de Gilgamesh, pasajes de la Biblia, la Ilíada, la Odissea, la Divina Comedia, los Cuentos de Canterbury, el teatro de Shakespeare y Molière, Werther y Fausto, La metamorfosis de Kafka o el teatro de Bertolt Brecht), ampliado con textos analizados en la Crítica de la razón literaria (Maestro, 2017-2022: IV, 4), para enriquecer y contextualizar el repertorio.

En conclusión, estructurar los contenidos de la asignatura según los lineajes literarios facilita un análisis más crítico y científico de las obras, al considerarlas no solo como productos de una época, sino como manifestaciones de los diferentes tipos y modos de conocimiento humano. Este enfoque permite, además, reflexionar sobre la función de la literatura en las sociedades políticas; su relación con el poder, la tecnología y la religión; y su capacidad de adaptarse a diversos contextos históricos y culturales. Estudiar la literatura desde esta perspectiva supone entenderla, en fin, como una herramienta esencial para fomentar el desarrollo del pensamiento científico, crítico y dialéctico, en las nuevas generaciones.

PALABRAS CLAVE

CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA, ENSEÑANZA DE LA LITERATURA, GENEALOGÍA DE LA LITERATURA, HISTORIA DE LA LITERATURA, LITERATURA UNIVERSAL

TRADICIÓN CLÁSICA:
TÓPICOS LITERARIOS EN LA CULTURA MODERNA
Y CONTEMPORÁNEA

PONENCIAS

- **Ponencia S02-01.** ENTORNO A UNA REMINISCENCIA DEL *DE RERUM NATURA* DE LUCRECIOSA EN *VIEJAS HISTORIAS DE CASTILLA LA VIEJA* DE MIGUEL DELIBES
Ángel Jacinto Traver Vera.
- **Ponencia S02-02.** TÓPICOS DE LA ELEGÍA AMOROSA Y EL IDIOMA LATINOS PATENTES EN LA OBRA DE RAFAEL FERNÁNDEZ NEDA
Alejandro Martín Bolaños.
- **Ponencia S02-03.** TÓPICOS LITERARIOS ÁUREOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI
Mónica María Martínez Sariego. José Miguel Gutiérrez Carrillo.
- **Ponencia S02-04.** “LOS DÍAS EN QUE VIAJAMOS JUNTOS”: EL TÓPICO DE LA TRAVESÍA DE AMOR EN LA POESÍA DE LUIS ALBERTO DE CUENCA
Gabriel Laguna Mariscal.
- **Ponencia S02-05.** TÓPICOS AMOROSOS GRECOLATINOS EN EL BOLERO: CONTINUIDAD ARCHITEXTUAL DE UN UNIVERSO CONCEPTUAL Y RETÓRICO
Mónica María Martínez Sariego.
- **Ponencia S02-06.** LA RUPTURA AMOROSA (*RENUNTIATIO AMORIS*) COMO TÓPICO LITERARIO EN LAS CANCIONES DE THE BEATLES
Gabriel Laguna-Mariscal.
- **Ponencia S05-25.** LOS TÓPICOS LITERARIOS CLÁSICOS DEL CAMPO AMATORIO Y SU RECEPCIÓN EN LA CANCIÓN CLÁSICA NAPOLITANA
Lorenzo Taccini.

ENTORNO A UNA REMINISCENCIA DEL *DE RERUM
NATURA* DE LUCRECIO EN *VIEJAS HISTORIAS
DE CASTILLA LA VIEJA* DE MIGUEL DELIBES

ÁNGEL JACINTO TRAVER VERA
Ministerio de Educación y Ciencia

El propósito de nuestra ponencia es indagar en la posible influencia de varios fragmentos del *De rerum natura* de Lucrecio (ca. 99 – ca. 55 a. C.), especialmente del pasaje II 75-79, en la obra *Viejas historias de Castilla la Vieja* del novelista vallisoletano Miguel Delibes (1920-2010). El poema didáctico del poeta latino expone la filosofía de Epicuro (241 a. C. – ca. 270 a. C.) en hexámetros, a la usanza del género épico. Esta obra ha tenido una impronta profunda y permanente en la cultura occidental, como hace ya más de una década puso de manifiesto Stephen Greenblatt en su libro *El giro: de cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno* (2011). La doctrina epicúrea proponía una Ética para ser feliz en la vida, tras haber acometido el estudio exhaustivo de la Naturaleza, esto es, de la Física. Según su planteamiento, el hombre debe aspirar siempre a un placer morigerado, ya sea para satisfacer sus necesidades físicas, ya sea, sobre todo, para refrenar sus deseos anímicos, de poder, gloria, fama o riquezas. En este sentido, hay entre el epicureísmo de Lucrecio y el ecologismo militante del Miguel Delibes un tema común de atención e interés: la Naturaleza. Y este viene a ser, en el plano literario, un terreno abonado para las coincidencias literarias, que pueden ser voluntarias (imitaciones), involuntarias (poli-génesis) o aprehensiones inconscientes (reminiscencias).

El título del círculo latino, *De rerum natura*, es por sí mismo elocuente del papel protagonista que la Naturaleza (Física) tiene en esta única obra Lucrecio, mucho más relevante que otras facetas doctrinales del epicureísmo, como la Epistemología, la Ética o la Metafísica. Por su parte, es sabido que Delibes fue un apasionado de la Naturaleza, al punto que en su discurso de toma de posesión como académico de la Real Academia

de la Lengua, titulado “El sentido de progreso en mi obra”, no habló de literatura, sino de la necesidad de salvaguardar el medioambiente.

La discusión filológica así, pues, se centrará, primeramente, en averiguar si Miguel Delibes había leído el *De rerum natura* de Lucrecio, rastreando en los fondos librarios y documentales que se custodian en la fundación que lleva su nombre y, después, según el resultado, comentar las analogías literarias presentes en ambos autores sobre el ciclo de renovación de la vida, asunto principal del que tratan los fragmentos arriba aducidos.

Tras el registro y estudio de los posibles ecos, expondremos las conclusiones finales, aclarando si podemos considerar las similitudes literarias y temáticas entre Lucrecio y Delibes coincidencias involuntarias, debidas a los propios límites del asunto narrado, o, más bien, una imitación deliberada del novelista español.

PALABRAS CLAVE

DELIBES, LUCRECIO, NATURALEZA, REMINISCENCIA, TRADICIÓN CLASICA

TÓPICOS DE LA ELEGÍA AMOROSA Y EL IDILIO LATINOS PATENTES EN LA OBRA DE RAFAEL FERNÁNDEZ NEDA

ALEJANDRO MARTÍN BOLAÑOS

Universidad de La Laguna y IEMYR

El presente trabajo constituye un análisis literario de la obra poética del romántico tenerfeño Rafael Fernández Neda (1833-1909) en busca de la huella clásica presente, patente en el uso de distintos tópicos literarios propios de la elegía amorosa y el idilio latinos. El orotavense, amigo y contemporáneo de Galdós, publicó algunos poemas en la prensa canaria antes de partir a Madrid, allá por 1862. Una vez establecido en la capital

española, donde pasó el resto de su vida, dio a la estampa el poemario *Auroras* (1865), donde recogió gran parte de las composiciones publicadas en la prensa, así como traducciones de distintos poetas románticos europeos y nuevos versos de su propia pluma, enmarcados entre el Romanticismo, el Posromanticismo y el Realismo. La lectura de su obra nos ha permitido percarnos de una gran presencia de la elegía, especialmente, y el idilio latinos, manifiesta, sobre todo, en el uso de tópicos tales como el *servitium amoris*, la *invidia amoris*, el *delirium amoris* o el *locus amoenus*, entre otros. No tenemos noticias de la biblioteca particular de Fernández Neda, pero sí la seguridad de que hubo de estudiar Latín en Bachillerato, tal como prescribía la Ley Moyano o Ley de Instrucción Pública (1857) vigente entonces. Si bien no cita directamente a ninguno de los elegíacos latinos, lo que nos sugiere una posible tradición indirecta, sí hace referencia a Virgilio en el único fragmento en que hace uso de un tópico más propio del idilio. Así pues, nos disponemos a analizar el empleo de estos tópicos y motivos literarios para determinar la pervivencia clásica en el poeta canario.

PALABRAS CLAVE

LITERATURA CANARIA, LITERATURA LATINA, ROMANTICISMO, TÓPICOS LITERARIOS, TRADICIÓN CLASICA

TÓPICOS LITERARIOS ÁUREOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ SARIEGO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ CARRILLO

SESPA

En este trabajo analizamos el potencial de los tópicos literarios desarrollados en textos españoles áureos como herramienta de prevención en salud mental en el contexto del siglo XXI. Los tópicos literarios son unidades de pensamiento y transmisión cultural que articulan ideas, creencias y valores a través de fórmulas literarias establecidas. Su origen en la Retórica clásica, particularmente en el ámbito de la *inventio*, les otorgó un carácter funcional como herramientas de búsqueda de ideas. En su migración hacia la literatura, estas unidades adquirieron un papel de pautas architextuales, según la terminología de Genette (Laguna Mariscal, 2004). En tanto que funcionan como patrones de emulación cultural, pueden considerarse “unidades de transmisión cultural” (memes) (Dawkins, *The Selfish Gene*, 1976), lo que explica su persistencia y re-significación a lo largo de los siglos. Estos tópicos alcanzaron un desarrollo vigoroso en la literatura española de los Siglos de Oro, especialmente en la obra de autores como Lope de Vega, Góngora, Quevedo o Sor Juana Inés de la Cruz, cuya producción está profundamente anclada en la tradición grecolatina.

En la literatura hispánica áurea, caracterizada por su densidad conceptual y un racionalismo inédito, cristalizan reflexiones filosóficas sobre la fragilidad de la condición humana, la fugacidad de la vida y el carácter engañoso del mundo. Estas ideas, articuladas en forma de tópicos literarios, no solo invitan a reflexionar sobre la realidad adversa de la vida, sino también a encontrar formas de hacerse compatible con ella. De hecho, la lectura de textos áureos, entendida como desafío a la inteligencia

humana, puede resultar todavía más útil en el siglo XXI que en centurias pasadas, porque el hombre de nuestro tiempo es, a juicio de Maestro (*Filosofía para sobrevivir en el siglo XXI*, 2025, p. 16), el más débil de la historia. La terna de miedo, mentira y culpa, que ha atenazado al ser humano en diferentes contextos históricos y geográficos, adopta en el siglo XXI nuevas configuraciones, marcadas por la precariedad, la sobre-exposición mediática y la polarización ideológica, que intensifican su vulnerabilidad emocional. Estas dinámicas subrayan la necesidad de redefinir el concepto de “salud mental” desde un enfoque multidimensional y de reforzar la prevención universal como estrategia esencial.

En su fase heurística, la metodología combina el análisis cualitativo de los textos literarios del Siglo de Oro con la revisión de estudios científicos contemporáneos. Por un lado, se lleva a cabo una lectura crítica que rastrea la pervivencia y resignificación de los tópicos clásicos en autores áureos hispánicos (peninsulares, canarios e hispanoamericanos), tanto canónicos (Fray Luis de León, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón, Sor Juana) como menos conocidos. Los tópicos se clasifican en campos semánticos que abarcan dimensiones esenciales de la experiencia humana (vida, tiempo, hombre, mundo, literatura, muerte y amor) y se definen en función de su contenido conceptual (ideas y valores asociados a cada tópico), troquelación formal (las fórmulas literarias empleadas para su expresión) y su tradición histórico-cultural (su origen clásico o medieval y su evolución literaria) (Laguna Mariscal, 1999, 2014). En segundo lugar, se exploran posibles aplicaciones educativas y terapéuticas, con énfasis en cómo los tópicos pueden inspirar reflexiones sobre el tiempo, el presente y la autenticidad frente a una realidad saturada de simulacros. Estas propuestas buscan vincular el legado literario del Barroco con los desafíos emocionales y éticos actuales.

La exploración preliminar confirma que el estudio de los tópicos literarios clásicos en la literatura del Siglo de Oro, además de su importancia académica y su valor como patrimonio histórico-cultural, tiene un significativo potencial en el ámbito de la prevención en salud mental. Algunos tópicos invitan a reflexionar sobre la conveniencia de asumir determinadas posturas vitales (*aurea mediocritas, beatus ille, carpe diem*); otros alertan sobre los engaños y peligros del mundo y de los hombres

(*homo homini lupus, fallitur visus, mundus vult decipi*); otros ofrecen consuelo ante las adversidades, particularmente frente a la muerte (*consolatio mortis*) o el desamor (*remedia amoris*). La lectura de textos áureos puede ser un recurso básico no solo para desarrollar el pensamiento crítico y la comprensión de la condición humana, sino también para regular las emociones en un entorno contemporáneo lleno de incertidumbre.

PALABRAS CLAVE

INTERDISCIPLINARIEDAD, SALUD MENTAL, SIGLO DE ORO, TÓPICOS LITERARIOS

“LOS DÍAS EN QUE VIAJAMOS JUNTOS”: EL TÓPICO DE LA TRAVESÍA DE AMOR EN LA POESÍA DE LUIS ALBERTO DE CUENCA

GABRIEL LAGUNA MARISCAL
Universidad de Córdoba

Introducción: La travesía del amor es un tópico literario con hondas raíces en la poesía clásica grecolatina y que ha conocido una prolongada y rica trayectoria en la poesía moderna. Como tópico literario, constituye tanto una categoría architextual (en el sentido de Genette), un género del tercer nivel (según la distinción de G. Laguna Mariscal) o un meme (es decir, una unidad de significado y de comunicación que se transmite por imitación en una cultura dada, según la propuesta de R. Dawkins). Hemos dedicado varios trabajos al estudio de este motivo en su trayectoria desde la poesía grecolatina hasta la cultura contemporánea, distinguiendo los siguientes constituyentes o submotivos: la doble función de Afrodita (o Venus) como divinidad del amor y de la navegación, la relación sexual comparada con el acto de navegar o remar, el amor (o la persona amada) comparado con el mar, la comparación de la

relación amorosa con una travesía marina (en sus aspectos positivos y negativos), el puerto como destino de la travesía (para bien o para mal) y la ofrenda votiva a la divinidad.

Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) se suele encuadrar en la Generación de los Novísimos o de los 70. Su poesía se caracteriza por recrear géneros, textos y motivos clásicos, como era esperable en un autor que profesionalmente es un filólogo clásico. En el campo de la topicología, cultiva tópicos clásicos como el del *carpe diem*, la albada, el insomnio de amor y el *ubi sunt*. En esta ponencia mostramos los resultados de la investigación que hemos acometido sobre el motivo de la travesía de amor en su poesía.

Objetivos:

- Caracterizar por sus constituyentes esenciales el tópico clásico de la travesía del amor.
- Rastrear y analizar el tratamiento de este tópico en la poesía de Luis Alberto de Cuenca.
- Examinar el uso creativo del tópico clásico de la travesía del amor en la poesía de Luis Alberto de Cuenca, en comparación con las referencias clásicas, y su función como correlato objetivo para la expresión de los sentimientos del sujeto lírico.

Metodología: El primer paso en la presente investigación requiere la lectura seguida del corpus completo de poesía de Luis Alberto de Cuenca, con el objeto de localizar, en una primera fase heurística, los pasajes que desarrollan o tocan el tópico de la travesía del amor. Una vez localizados dichos pasajes, aplicaremos una metodología analítica y filológica, mediante el examen detallado (*close reading*) de los textos. Asimismo, aplicando un enfoque comparatista e intertextual, estudiaremos qué constituyentes del tópico clásico son recreados por el poeta y qué función expresiva y comunicativa desempeñan en el texto poético.

Resultados obtenidos: Luis Alberto de Cuenca desarrolla el tópico de la travesía del amor en media docena de poemas, incluyendo un texto de cierta extensión dedicado enteramente al motivo (“Difícil travesía” de *La vida en llamas*, 2006). Es significativo que acuñe, incluso,

denominaciones metaliterarias: “navío del amor” (“De vez en cuando”, v. 4), “la mar del amor” (“Uno y todas”, v. 28) y “el barco pirata del deseo” (“Recuerdos de infancia”, v. 19). Compara la relación amorosa con la travesía marina, e incluso, evocando un pasaje poético de Pablo Neruda, equipara la relación sexual con el acto de navegar: “a bordo del navío de tu cuerpo” (“Difícil travesía”, v. 1). Igualmente, escribe dos plegarias a la Virgen del Carmen, quien funciona como correlato moderno de la diosa Afrodita (o Venus). El poeta recurre a la metáfora para subrayar aspectos de la relación amorosa, como la incertidumbre y el riesgo. En términos generales, con respecto a la tradición clásica del motivo, llama la atención que Luis Alberto de Cuenca, al identificar la navegación y la relación amorosa, presenta una imagen tanto del término real (el amor) como del término figurado (el mar) algo más positiva que en los antecedentes literarios.

PALABRAS CLAVE

LUIS ALBERTO DE CUENCA, POESÍA, TÓPICOS LITERARIOS, TRADICIÓN CLASICA, TRAVESÍA DE AMOR

TÓPICOS AMOROSOS GRECOLATINOS EN EL BOLERO: CONTINUIDAD ARCHITEXTUAL DE UN UNIVERSO CONCEPTUAL Y RETÓRICO

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ SARIEGO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El bolero, género musical nacido en Cuba a finales del siglo XIX, ha sido un vehículo privilegiado para la expresión del amor en el ámbito hispánico. Su desarrollo lírico y musical está vinculado tanto a las formas populares del Caribe como a la tradición literaria de la poesía en español. A pesar de su percepción como música sentimental y de evasión, sus

letras reflejan una continuidad con los modelos discursivos de la poesía amorosa, que hunden sus raíces en la literatura grecolatina.

Este estudio examina la presencia de tópicos amorosos grecolatinos en el bolero como parte de un universo conceptual que ha perdurado a lo largo de los siglos. No se trata de una influencia directa de los textos clásicos, sino de la persistencia de una retórica amorosa que, codificada en la elegía latina, ha llegado hasta nuestros días a través de múltiples mediaciones, desde la poesía trovadoresca y petrarquista hasta el modernismo. Se busca demostrar que el tratamiento de los tópicos amorosos en los boleros no es una manifestación aislada, sino que forma parte de una tradición discursiva ininterrumpida que sigue vigente en la literatura, el folclore, el cine, la música popular e incluso la publicidad.

El análisis se centra en la identificación de tópicos amorosos clásicos en las letras de los boleros y en su comparación con la poesía grecolatina, la lírica renacentista y la literatura modernista. Se adopta un enfoque comparativo y architextual, que permite rastrear cómo estos motivos han sido reelaborados a lo largo del tiempo, para demostrar que el bolero no es un simple receptáculo de influencias literarias concretas, sino la manifestación de un código cultural compartido.

El estudio confirma que los boleros reproducen estructuras temáticas que pueden remontarse a la poesía helenística y a la elegía latina amorosa, aunque siempre a través de una transmisión mediada. Por citar varios ejemplos significativos, el bolero "Amar y vivir" de Consuelo Velázquez evoca el *carpe diem* horaciano, mientras que "Historia de un amor" de Carlos Almarán recuerda el *servitium amoris* de la elegía romana. Asimismo, la figura del amante rechazado (*exclusus amator*) aparece en "Farolito" de Agustín Lara, y la renuncia amorosa (*renuntiatio amoris*) se plasma en "No vuelvo contigo". Sin embargo, estos motivos no llegan al bolero por contacto directo con las fuentes clásicas, a través de una relación intertextual, sino a través de su reelaboración en la poesía trovadoresca, en Petrarca, en la lírica áurea y en el modernismo, cuyo lenguaje preciosista dejó una fuerte impronta en las letras del género.

El bolero, en suma, aparece no solo como una expresión sentimental de la cultura popular, sino también como una manifestación más de la

continuidad de la tópica amorosa clásica en el ámbito hispánico. Hablamos, pues, de una categoría architextual (la de los tópicos amatorios) que conoce un rico desarrollo en la cultura hispánica. Su pervivencia en la música popular demuestra que estos esquemas retóricos siguen siendo funcionales en la representación de las emociones humanas.

PALABRAS CLAVE

ARCHITEXTUALIDAD, BOLEROS, MÚSICA POPULAR, TÓPICOS LITERARIOS

LA RUPTURA AMOROSA (*RENUNTIATIO AMORIS*) COMO TÓPICO LITERARIO EN LAS CANCIONES DE THE BEATLES

GABRIEL LAGUNA-MARISCAL
Universidad de Córdoba

Introducción: el ciclo de canciones de The Beatles como secuencia petrarquista.

Un grupo de canciones de amor compuestas por la banda inglesa The Beatles puede ser considerado una secuencia petrarquista de carácter amatorio. Una secuencia petrarquista se define como un poemario o cancionero autónomo que relata y reflexiona sobre la historia de amor de una pareja, desde el flechazo hasta el desenlace, a través de diferentes etapas, episodios y vicisitudes. Un antecedente remoto del género se remonta a la poesía romana: el poeta latino Catulo representó su relación con su amada Lesbia en un ciclo de poemas, que abarcan desde el enamoramiento inicial (Catulo 51) hasta la ruptura final (*renuntiatio amoris*) (Catulo 11). El procedimiento fue introducido en las letras modernas por Petrarca, quien compuso un *Canzoniere* dedicado a su amada Laura. Durante varios siglos después de Petrarca, el formato de la

secuencia petrarquista atrajo a poetas de todos los países de Europa, quienes escribieron secuencias de amor.

Las canciones de The Beatles que pueden englobarse en esta secuencia de amor se incluyeron en diferentes álbumes, desde el inicial (*Please Please Me*, 1963), pero especialmente en *Rubber Soul* (1965) y en *Revolver* (1966). Se puede atribuir a McCartney el mayor porcentaje de autoría de la mayoría de estos temas, en los que abordó y relató las diferentes etapas y episodios de su relación con Jane Asher, su novia de entonces.

Este conjunto de canciones elabora varios conceptos y tópicos tradicionales, como el flechazo o enamoramiento a primera vista, una concepción idealizada del amor (eterno, mutuo y fiel), la invitación estereotipada a gozar del amor (*carpe diem*), la preferencia por un amor platónico y sin trato sexual, la denuncia de los inconvenientes inherentes al amor (conflictos, crisis, separación, celos) y la ruptura final (*renuntiatio amoris*), que nos ocupa en este trabajo. Se puede rastrear la mayoría de estos motivos en los poetas latinos e ingleses, especialmente en Catulo y en Shakespeare.

Objetivo: El principal objetivo de la presente investigación es analizar cómo se configura el tópico de la ruptura amorosa (*renuntiatio amoris*) en un grupo de canciones de The Beatles.

Metodología: Se procederá, en primer lugar, a la lectura detallada (*close reading*) con finalidad heurística del corpus completo de canciones de The Beatles, para detectar qué canciones versan sobre la ruptura amorosa. A continuación, se realizará un análisis componencial y semántico de los principales constituyentes del tópico. Se planteará un comentario comparativo y architextual, poniendo en relación el tratamiento del tópico en The Beatles con otras representaciones en la tradición literaria, con especial atención al precedente de Catulo.

Avance de Resultados: Las canciones de The Beatles que desarrollan especialmente el motivo de la ruptura amorosa (*renuntiatio amoris*) son “Ticket to ride” (del álbum *Help*, 1965), “What goes on” (*Rubber Soul*, 1965), “For no one” (*Revolver*, 1966) y “Martha my dear” (*The Beatles*, 1968). Un motivo repetido en estas canciones es que se responsabiliza a la mujer amada de las dificultades de la relación y, consiguientemente,

de la ruptura final. Con ello se está continuando una tradición literaria misógina de descalificación de la mujer, que se remonta a los poemas de ruptura compuestos por Catulo (8, 11 y 76).

Conclusiones: Conviene analizar la recreación del tópico de la *renuntiatio amoris* en las canciones de The Beatles con dos **Objetivos:** en primer lugar, para comprender mejor el funcionamiento del tópico en la cultura de masas, como continuación de una tradición literaria que se remonta a la poesía grecolatina; y, en segundo lugar, con el objetivo de deconstruir, desde una perspectiva feminista, visiones misóginas sobre la relación amatoria que aparecen normalizadas en las canciones populares.

PALABRAS CLAVE

CANCIÓN, RUPTURA AMOROSA, THE BEATLES, TÓPICOS LITERARIOS, TRADICIÓN CLASICA

LOS TÓPICOS LITERARIOS CLÁSICOS DEL CAMPO AMATORIO Y SU RECEPCIÓN EN LA CANCIÓN CLÁSICA NAPOLITANA

LORENZO TACCINI

Università di Roma La Sapienza /
Universidad de Córdoba

El tema y objetivo básico de la presente investigación es rastrear la presencia de los tópicos literarios clásicos, pertenecientes al campo semántico del amor, del sexo y del erotismo, en la canción napolitana clásica (que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX). La hipótesis general de partida es que la canción napolitana clásica ha desarrollado un universo temático sobre el amor, compuesto de numerosos elementos y tópicos literarios, que coincide sustancialmente con la

concepción que tenían sobre el amor los antiguos griegos y romanos y con su plasmación literaria en forma de tópicos literarios.

En la cultura clásica grecolatina se fue desarrollando todo un universo temático sobre el amor, que se configuró literariamente. Este universo nace en la lirica arcaica, conoció gran desarrollo en la poesía epigramática griega y en la poesía latina (especialmente, en el género de la elegía latina amorosa), se transmitió durante la Edad Media y, finalmente, con la mediación muy relevante de Petrarca, alcanza las letras europeas modernas e incluso la cultura popular. Este universo y su configuración artística encuentra acomodo en formas no canónicas de cultura (cine, publicidad y la canción popular). Esa visión sobre el amor parte de una concepción ambivalente o agridulce del amor: por un lado, es un sentimiento que puede aportar felicidad a la vida; por otro, tiene repercusiones negativas sobre el individuo. A partir de esa visión ambivalente, se fue desarrollando todo un sistema de tópicos literarios para caracterizar al amor, que incluye, entre otros, los tópicos de la exaltación del amor sobre todas las cosas (*recusatio*), el enamoramiento súbito y el flechazo inicial, la invitación al disfrute del amor (*carpe diem*), el amor correspondido que dura toda la vida, el amor que confiere felicidad, la descripción encomiástica de la persona amada, el amor agridulce, el amor concebido como una enfermedad, los síntomas de amor, los remedios contra el amor, la presentación de la persona amada como un ser indigno de confianza (*varium et mutabile semper femina*), las consecuencias negativas del amor (esclavitud, amor no correspondido, celos, ruptura final, gasto de dinero y pérdida de la reputación social, indolencia); el amor puede ser comparado con dos actividades que en la Antigüedad se consideraban peligrosas y negativas: la navegación (es el tópico de la travesía de amor) y la guerra (tópico de la *militia amoris*).

Por su parte, la canción napolitana clásica constituye un repertorio cultural muy rico, que aúna orígenes populares, clásicos, tradicionales y étnicos, recogiendo la cultura clásica grecolatina, la española y de varios pueblos del Mediterráneo. Temáticamente, recoge el universo de tópicos literarios procedente de la poesía clásica grecolatina.

En una primera fase de la investigación, de carácter heurístico, se ha analizado un conjunto de 18 canciones napolitanas clásicas, con el propósito de analizar los tópicos literarios que incorporan, y procediendo canción por canción: “La nova gelosia”, “Lo cardillo”, “Palummella”, “Te voglio bene assaje”, “Funiculì funiculà”, “Era de Maggio”, “Marechiaro”, “O’ sole mio”, “I te vurria vasia”, “Torna a Surriento”, “Voce ‘e notte”, “Come facette mammeta”, “O surdato innamorato”, “O paese d’o sole”, “Anema e core”, “Luna rossa”, “Agata” y “Miss, mia cara miss”. Para cada canción, se ha documentado su contextualización histórica y cultural, y se ha presentado su tema principal y estructura.

En una segunda etapa de la investigación, procediendo por tópicos, se ha procedido a sintetizar y agrupar los datos obtenidos, para establecer qué tópicos literarios clásicos están más representados en la canción napolitana. Se ha concluido que los siguientes tópicos gozan de especial favor entre los compositores y letristas de la canción napolitana: el ideal del amor correspondido que dura toda la vida, el amor concebido como una afición patológica (*morbus amoris*), el amor entendido como una herida (*vulnus amoris*), los síntomas psicosomáticos de amor (*signa amoris*), la presentación negativa del ser amado (*varium et mutabile semper femina*) y las consecuencias negativas del amor (esclavitud del amor, celos, ruptura final, gasto de dinero, pérdida de la reputación y celos).

Por tanto, la presente investigación ha contribuido a documentar la recepción de la tópica clásica del campo semántico amatorio en la cultura occidental moderna, concretamente en un género literario-musical perteneciente a la cultura popular, como es la canción napolitana clásica.

PALABRAS CLAVE

CANCIÓN NAPOLITANA CLÁSICA, CULTURA CLÁSICA GRECOCOLATINA, SEXO Y DEL EROTISMO, TÓPICOS

LITERATURAS HISPÁNICAS:
HISTORIA, CRÍTICA Y RECEPCIÓN

PONENCIAS

- **Ponencia S03-01.** GÉNERO, IMPRENTA Y RELIGIOSIDAD: UNA APROXIMACIÓN MATERIAL A DOS CATECISMOS PARA INDÍGENAS IMPRESOS POR CATALINA DEL VALLE (1610-1612)
Núria Lorente Queralt.
- **Ponencia S03-04.** SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CLARA CAMPOAMOR: UN DIÁLOGO TRANSATLÁNTICO Y TRANSTEMPORAL SOBRE LA EMANCIPACIÓN FEMENINA
Rubén Cantos Leal.
- **Ponencia S04-01.** LA CATÁSTROFE EN LA LITERATURA ARGENTINA DEL SIGLO 21 EN *PLOP Y EL AÑO DEL DESIERTO*
Ines Vanore.
- **Ponencia S04-02.** CASTELLANOS MOYA: NARRATIVAS DE VIGILANCIA Y CRIMINALIDAD
Roberto Lagos Flores.
- **Ponencia S04-03.** *EL CAMINO*, DEL SIGLO XX A LA REALIDAD DE LA ESPAÑA ACTUAL
Ángel López Gutiérrez.
- **Ponencia S04-04.** LECTURAS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO: REFLEJOS DE FRAGILIDAD
Roberto Lagos Flores.
- **Ponencia S04-05.** JOAQUÍN SABINA Y ARGENTINA: BIOGRAFÍA, CANCIÓN, LITERATURA
Pablo Núñez Díaz.
- **Ponencia S04-06.** “LA CAÍDA”: UNA CRÓNICA DE AZORÍN SOBRE LA DIMISIÓN DE MAURA EN 1904
Pablo Núñez Díaz.
- **Ponencia S04-07.** APROXIMACIÓN A LA OBRA PERIODÍSTICA DE JON JUARISTI
Pablo Núñez Díaz.
- **Ponencia S04-08.** PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA UMA FILOGIA DA VOZ POÉTICA EM PERFORMANCE NAS CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS
Rafael Hofmeister De Aguiar.

- **Ponencia S04-10.** AFECTO Y ESCENA COMO ESTRATEGIAS POLÍTICAS DEL RÉGIMEN ESTÉTICO. *TENGO MIEDO TORERO* (2001) O LA ESCENIFICACIÓN POLÍTICA.
Alfredo Laverde-Ospina.
- **Ponencia S04-11.** DESMITIFICACIÓN DE LA IDEA DE CIUDAD EN EL PAISAJE URBANO DE ROBERTO ARLT: DEL COSMPOLITISMO PANTÓPICO A LA DISTOPÍA CAINITA
Vanesa Ledesma Urruti.
- **Ponencia S04-12.** EL INFLUJO DE LAS VANGUARDIAS EN LA POÉTICA DEL ESPACIO DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: ANÁLISIS DE *LA CASA TRIANGULAR* (1925).
David García Ponce.
- **Ponencia S04-13.** LA RELIGIÓN EN LA OBRA DE UN DRAMATURGO BARROCO DE ASCENDENCIA JUDÍA: ANÁLISIS DE *LA DEFENSORA DE HUNGRÍA* DE ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ
Laura Hernández González.
- **Ponencia S04-14.** SÍMBOLOS DEL HORROR: *TEJAS VERDES* DE FERMÍN CABAL
Laura Hernández González.
- **Ponencia S04-15.** LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA: UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO DE *JARRAPELLEJOS* DE FELIPE TRIGO EN SU CONTEXTO HISTÓRICO
Ibiza Melián.
- **Ponencia S04-18.** FRANCISCO UMBRAL, UNA ENTREVISTA EN EL MARCO DE LA ENTREGA DEL PREMIO CERVANTES 2000
Mar Riolobos.
- **Ponencia S06-08.** “OJALÁ PASE ALGO”: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CANCIÓN “OJALÁ” (1978) DE SILVIO RODRÍGUEZ
Gabriel Laguna Mariscal.

GÉNERO, IMPRENTA Y RELIGIOSIDAD: UNA APROXIMACIÓN MATERIAL A DOS CATECISMOS PARA INDÍGENAS IMPRESOS POR CATALINA DEL VALLE (1610-1612)

NÚRIA LORENTE QUERALT

Universidad de Alcalá

La difusión de la religión cristiana en los territorios conquistados supuso un gran reto para las diversas órdenes religiosas que llegaron a las costas americanas con la voluntad de someter a las sociedades autóctonas y lograr su conversión. Entre la multiplicidad de dificultades que tuvieron que enfrentar los religiosos se encuentran aquellas relacionadas con la localización de los grupos sociales del México conquistado; la diversidad étnico-lingüística que los definía o la complejidad en el grado de asimilación de las nuevas formas culturales y de vida que trataban de imponerse. La distribución dispersa de los asentamientos indígenas, no solamente dificultaba el grado de intervención sobre ellas, sino que explicaba la pluralidad de registros culturales en el seno de estas poblaciones y sus modalidades de creatividad ininterrumpida y diversa.

Entre los agentes que hicieron posible esta transformación expresiva que habría de modificar la percepción indígena de lo sagrado se encuentran las primeras mujeres que formaron parte de los negocios tipográficos durante el primer siglo de existencia del arte de imprimir en México. La mayoría de ellas fueron mujeres de origen europeo que a lo largo del siglo XVI se trasladaron a América para reunirse con sus maridos, quienes habían emigrado allí en busca de fortuna y oportunidades, o viajaron junto a ellos para empezar una nueva vida en la América conquistada. Los negocios tipográficos en Nueva España, tal y como sucedía la otro lado del Atlántico, eran negocios fundamentalmente familiares, en los que se aseguraba la productividad mediante la colaboración de todos los miembros de la familia en las tareas productivas, incluyendo también a las mujeres. Estas colaboraron activamente en el desarrollo de los negocios durante los años en los que estos fueron dirigidos por los

miembros masculinos de la familia, aunque dicha colaboración no sea fácil de documentar. No obstante, resulta más sencillo demostrar su papel activo y determinante en el momento en el que estos fallecían y ellas quedaban a cargo de los talleres, actuando como cabezas de familia hasta que otro varón de la familia pudiese hacerse cargo del taller familiar. Muchas de ellas, todavía sin un reconocimiento justo, dieron forma a las manifestaciones sincréticas del México colonial a través de la impresión de documentos de todo tipo, también de impresos para la instrucción religiosa. Nos proponemos a continuación atender a la labor que desempeñó Catalina del Valle, viuda de Pedro Balli, una de las primeras impresoras de Nueva España que consta como titular de la imprenta de su difunto marido entre 1610 y 1612. El estudio de su trayectoria se acompañará de la descripción material de varias dos ediciones catecismos que imprimió y que constituyen un bagaje fundamental para aquellos estudiosos interesados en la tipología de impresos religiosos del primer siglo de la imprenta en México

PALABRAS CLAVE

CATECISMOS, IMPRENTA, MUJERES

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CLARA CAMPOAMOR: UN DIÁLOGO TRANSATLÁNTICO Y TRANSTEMPORAL SOBRE LA EMANCIPACIÓN FEMENINA

RUBÉN CANTOS LEAL
UDIT

Este artículo analiza los paralelismos y diferencias entre dos debates históricos protagonizados por mujeres que marcaron un hito en la lucha por el reconocimiento intelectual y político: el intercambio epistolar entre Sor Juana Inés de la Cruz y el obispo Manuel Fernández de Santa

Cruz (Filotea de la Cruz) en el siglo XVII, y el enfrentamiento dialéctico entre Clara Campoamor y Victoria Kent en las Cortes de 1931 sobre el sufragio femenino. Se parte de un enfoque interdisciplinario que vincula la literatura barroca con los fundamentos de la democracia contemporánea, explorando cómo las barreras de género y las estrategias discursivas para superarlas han evolucionado a lo largo del tiempo.

El texto destaca, además, un vínculo menos conocido entre estas dos figuras históricas: el interés de Clara Campoamor por Sor Juana Inés de la Cruz, que la llevó a escribir su biografía. Campoamor reconoció en la monja mexicana una precursora de las luchas feministas y una inspiración para su propia reivindicación de los derechos de las mujeres. Este aspecto del análisis permite resaltar cómo las ideas de Sor Juana, centradas en la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho al conocimiento, influyeron en las reflexiones de Campoamor y en su lucha por la igualdad política durante la Segunda República Española.

A través de esta doble perspectiva, el artículo no solo examina las similitudes en las resistencias enfrentadas por ambas figuras, sino también cómo sus acciones y discursos han resonado en los debates contemporáneos sobre género, educación y democracia. Finalmente, se propone que estas conexiones históricas refuercen la importancia de revisar estas figuras y sus ideas como parte esencial de una narrativa feminista y humanista transatlántica.

PALABRAS CLAVE

AMERICA LATINA, ARTE., CLARA CAMPOAMOR, DIDÁCTICAS, EDUCACIÓN EN VALORES, LITERATURA, MUJER, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

LA CATÁSTROFE EN LA LITERATURA ARGENTINA DEL SIGLO 21 EN *PLOP Y EL AÑO DEL DESIERTO*

INES VANORE

Universidad de Córdoba

Introducción: La literatura argentina del siglo XXI se caracteriza por un constante diálogo con su contexto histórico y social. Este estudio analiza la catástrofe en dos novelas contemporáneas, *Plop* (2004) de Rafael Pinedo y *El año del desierto* (2005) de Pedro Mairal, que reflejan las consecuencias de la desintegración social y civilizatoria. Estas novelas funcionan como espejos deformantes de la crisis económica, política y cultural posterior al colapso argentino de 2001, permitiendo una lectura alegórica de los desafíos del neoliberalismo y la fragilidad del orden social.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es examinar cómo las narrativas de *Plop* y *El año del desierto* representan el concepto de catástrofe, considerando sus dimensiones éticas, sociales y filosóficas. Específicamente, se busca:

- 1. Identificar las diferencias estilísticas y narrativas entre ambas novelas.
- 2. Analizar las metáforas y los símbolos empleados para articular el colapso social.
- 3. Interpretar el papel de la catástrofe como crítica al modelo neoliberal y a la precariedad estructural en el contexto argentino.

Metodología: Este análisis se desarrolla desde un enfoque interdisciplinario que combina herramientas de crítica literaria, sociología y filosofía. Se realiza un examen textual detallado de las obras seleccionadas, analizando la estructura narrativa, la construcción de los personajes y el uso del espacio como elemento simbólico. La metodología incluye una comparación directa entre las dos obras con especial atención al lenguaje, los tópicos postapocalípticos y la representación de la catástrofe como metáfora social y cultural.

Discusión: En *Plop*, Pinedo presenta una sociedad tribal y distópica donde la supervivencia extrema ha reemplazado la ética. En *El año del desierto*, Mairal ofrece una visión poética y simbólica de la crisis, centrada en emociones y recuerdos como mecanismos de resistencia.

Ambas obras articulan críticas al neoliberalismo, aunque lo hacen desde perspectivas narrativas distintas. Mientras *Plop* enfatiza la brutalidad de un colapso absoluto, *El año del desierto* ofrece una visión más matizada, destacando la pérdida paulatina de las estructuras sociales y la ambivalencia del pasado como refugio.

Resultados: El análisis revela que ambas novelas abordan la catástrofe como un fenómeno que revela las fragilidades intrínsecas de la civilización. *Plop* retrata la disolución de la ética, mientras que *El año del desierto* explora la pérdida y adaptación en un mundo cambiante. Ambas novelas comparten una preocupación central por los límites de la resiliencia humana y las posibilidades de reconstrucción en contextos de crisis.

Conclusiones: Las narrativas de *Plop* y *El año del desierto* enriquecen la literatura argentina contemporánea al utilizar la catástrofe como herramienta alegórica para cuestionar el progreso, la memoria colectiva y las estructuras sociales. Estas obras no solo dialogan con la crisis argentina de principios del siglo XXI, sino que también plantean preguntas universales sobre la fragilidad de la civilización y las posibilidades de resistencia y transformación, invitando al lector a reflexionar sobre el presente desde una perspectiva crítica y literaria.

PALABRAS CLAVE

CATÁSTROFE, LITERATURA ARGENTINA, PEDRO MAIRAL, POSTAPOCALÍPTICO, RAFAEL PINEDO

CASTELLANOS MOYA: NARRATIVAS DE VIGILANCIA Y CRIMINALIDAD

ROBERTO LAGOS FLORES

*Doctor por la Universidad del País Vasco
Científico Político, Pontificia Universidad Católica de Chile*

Los sociólogos Zygmunt Bauman y David Lyon (2013) afirmaron que los seres humanos enfrentan actualmente la gran paradoja de la vigilancia capitalista: por una parte, gracias a abundantes recursos, mecanismos y dispositivos tecnológicos las personas están más resguardadas y vigiladas que nunca, pero, por otra parte, ninguna generación anterior experimentó una sensación cotidiana de inseguridad a todas horas. Así, seguridad e inseguridad, vigilancia y desprotección, son elementos inseparables en las condiciones de vida en tiempos postmodernos.

Horacio Castellanos Moya, reconocido escritor, analista y editor, ha retratado con un estilo mordaz y crítico la sociedad centroamericana en particular y latinoamericana en general. En sus obras literarias plasma las complejidades del exilio político, la violencia y la paranoia, la persecución política, el autoritarismo y la vigilancia ejercida tanto por fuerzas de seguridad como por agentes paraestatales e irregulares. Estos elementos, tan plurales y ambiguos como omnipresentes, caracterizan a la mayoría de las sociedades de la región. Castellanos Moya ha construido una narrativa sugerente en que sus personajes enfrentan dilemas morales y psicológicos. Por medio de un retrato realista y sin compromisos políticos, desarrolla temas recurrentes como violencia, criminalidad, corrupción y la decadencia social en esta zona del mundo.

El objetivo principal de esta ponencia consiste en estudiar dos elementos interrelacionados, propios de esta perspectiva. Por una parte, las nociones de violencia y de trauma, que traen a la memoria temas frecuentes que afectan a individuos y comunidades carentes de soportes institucionales para hacerles frente. Por otra parte, la paranoia y el miedo, que actúan como personajes adicionales en sus textos o como protagonistas que insuflan la inseguridad postmoderna, acrecentando sentimientos de

desconfianza y desprotección. Ambos elementos de investigación remiten a un contexto mayor, donde es posible identificar los mecanismos de vigilancia y control presentes en sus novelas, que representan fielmente la criminalidad y su relación con las estructuras de poder contemporáneas.

La metodología empleada en este trabajo consiste en estudiar tres obras principales del autor: *El Asco* (1997), *Moronga* (2018) y *El hombre amansado* (2022), un corpus documental selecto e intertextual, donde priman las temáticas antes mencionadas, a partir de las cuales se analizan las dimensiones históricas, políticas y filosóficas de la trama político-criminal de nuestro tiempo.

En un anticipo de las principales conclusiones y discusión se presume que la vigilancia y la criminalidad actúan como herramientas narrativas que sitúan al miedo y la paranoia como elementos ineludibles de las sociedades actuales, ya no controladas únicamente por regímenes autoritarios, sino que por actores híbridos que atrapan a los individuos en redes de desconfianza y sospecha. Esa dinámica refleja la realidad de muchos países latinoamericanos donde el poder estatal, seudo estatal o para estatal ejerce controles opresivos, persecución, censura y muerte. Tales dinámicas, aliadas o sometidas a grupos criminales o colectivos insurgentes, generan un entramado interpersonal de espionaje, traición, desconfianza e incluso internalización y normalización de la violencia, tanto estatal como privada, heredera del pasado como presente en la actualidad.

PALABRAS CLAVE

AMERICA LATINA, CAPITALISMO, MIEDO, VIGILANCIA, VIOLENCIA

EL CAMINO, DEL SIGLO XX A LA REALIDAD DE LA ESPAÑA ACTUAL

ÁNGEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

Esic University

Introducción: La novela "El camino" de Miguel Delibes, se presenta como una obra crucial en la literatura española del siglo XX. A través de la narración de Daniel, un joven que transita entre la niñez y la adolescencia en un medio rural, Delibes nos invita a meditar profundamente sobre la vida, la naturaleza y el conflicto entre la tradición y la modernidad. Esta obra no solo captura la esencia de su época, sino que también plantea interrogantes que resuenan en el mundo contemporáneo, donde la tensión entre lo antiguo y lo nuevo sigue siendo un tema de gran relevancia. En este análisis, se indagará la actualidad de "El camino", examinando su crítica a la modernidad y su defensa de las raíces culturales.

Metodología: Para investigar la relevancia de "El camino", se implementará un enfoque analítico que fusiona la revisión literaria con la reflexión crítica. Se analizarán los elementos narrativos y temáticos de la obra, así como su contexto histórico y social. Además, se realizará una comparación con situaciones contemporáneas que evidencien la continuidad de los conflictos entre tradición y modernidad. La metodología incluirá la lectura de la obra, el análisis de críticas literarias y la consideración de estudios académicos que han examinado la significancia de Delibes en la literatura y en la sociedad actual.

Discusión y Resultados: La obra de Delibes se sitúa en un periodo de transformación social en España, donde la modernización comenzaba a reemplazar las costumbres rurales. A través de Daniel, el autor ilustra la pérdida de la inocencia y el choque con un mundo en continua evolución. La narrativa de "El camino" actúa como un reflejo de las tensiones que enfrentan las nuevas generaciones, quienes deben decidir entre afe rrarse a sus raíces o adaptarse a un entorno en constante cambio.

En el contexto actual, esta dualidad se manifiesta en diversas áreas, como la educación, la tecnología y la cultura. La globalización ha facilitado un acceso sin precedentes a la información y a nuevas formas de vida, pero a la vez ha generado una crisis de identidad en muchas comunidades. La obra de Delibes invita a reflexionar sobre la importancia de lograr un equilibrio entre modernidad y tradición, sugiriendo que el progreso no tiene por qué implicar la pérdida de la identidad cultural.

Conclusiones: "El camino" también se presenta como una crítica social y una reflexión sobre los cambios que enfrenta la sociedad española, lo que la convierte en una obra atemporal y pertinente. En resumen, su profundidad temática, su estilo literario y su contexto y crítica social consolidan "El camino" como una obra fundamental en la literatura hispana.

PALABRAS CLAVE

CULTURA, PROSPERAR, TRADICIÓN

LECTURAS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO: REFLEJOS DE FRAGILIDAD

ROBERTO LAGOS FLORES

*Doctor por la Universidad del País Vasco
Cientista Político, Pontificia Universidad Católica de Chile*

La fragilidad del Estado en Hispanoamérica no es un fenómeno ni un tema de investigación esencialmente nuevo, por el contrario, su estudio tiene antecedentes bastante amplios en toda la región, y desde áreas como la ciencia política, la cultura, la historia o la sociología. Desde las primeras guerras civiles, pasando por las convulsas épocas de guerrillas y de revoluciones, así como por gobiernos cívico militares y los régimes autoritarios del presente, los Estados han debido enfrentar inestabilidad política, crisis de gobierno, desestabilizaciones y violencia política, lo

que ha puesto de manifiesto sus debilidades estructurales para ejercer control, garantizar la seguridad y la armonía interna, como para neutralizar la conflictividad social y preservar su primacía jerárquica.

En este marco, el crimen organizado del tiempo presente, notablemente diferente de cómo se manifestaba durante décadas pasadas, ha encontrado terreno propicio para su expansión, nutriéndose de las fragilidades institucionales y de la corrupción arraigada en muchos países. En relación con ello, la literatura contemporánea se ha convertido en un testigo privilegiado, en un espejo que refleja toda esta difusa trama, la que remite a complejas realidades sociopolíticas de la región, particularmente, describiendo, problematizando y dando indicios de cómo la fragilidad del Estado se vincula con el crimen organizado, y sus repercusiones.

Esta ponencia tiene como objetivo principal profundizar en las narrativas literarias actuales que abordan esta problemática, analizando un cuerpo selecto de obras que revelan los tópicos previamente señalados. La metodología de estudio consiste en un análisis teórico y documental de obras que conforman un corpus bibliográfico que incluye *Fiesta en la madriguera* (2010) de Juan Pablo Villalobos, *El Ruido de las cosas al caer* (2011) de Juan Gabriel Vásquez, *El olvido que seremos* (2011) de Héctor Abad Faciolince y *Los sordos* (2012) de Rodrigo Rey Rosa. Este análisis se desarrolla desde un enfoque interdisciplinario que combina crítica literaria, especialmente desde la literatura de violencia, además de herramientas de sociología y filosofía.

Algunos hallazgos preliminares permiten sostener que las lecturas analizadas ofrecen un panorama abundante sobre la relación entre el Estado y el crimen organizado; ya que actúan como casos paradigmáticos que abordan expresiones y secuelas relacionadas con la violencia y la corrupción en la sociedad. Se destacan testimonios novelados, que encajan en la vida misma, de personajes atrapados en una espiral de desesperanza y desconfianza; territorios donde el mundo narco ha permeado la cultura popular; eventos convincentes que remiten a la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de la violencia; críticas mordaces a la clase política desviada que subvierte patrones identitarios, morales y de tejido social impuestas por órdenes criminales seudo legales.

En suma, la fragilidad del Estado, como elemento de estudio, frente al crimen organizado, como proceso social transnacional, es un hecho politológico que resuena profundamente en la literatura hispanoamericana, pudiendo ser comprendido y explicado desde los estudios literarios. En este contexto, la literatura hispanoamericana se convierte en un testimonio y en una sociografía del presente, que invita a las personas a cuestionar y repensar esta realidad deshumanizadora.

PALABRAS CLAVE

AMERICA LATINA, CRIMEN ORGANIZADO, FRAGILIDAD DEL ESTADO, LITERATURA DE VIOLENCIA, SEGURIDAD

JOAQUÍN SABINA Y ARGENTINA: BIOGRAFÍA, CANCIÓN, LITERATURA

PABLO NÚÑEZ DÍAZ
Universidad de Oviedo

Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) se ha afianzado ya como un autor de interés para los estudios literarios hispánicos, como muestran los numerosos estudios que se han publicado en los últimos años, entre los más recientes *Joaquín Sabina: siete versos tristes para una canción* (Madrid, Visor, 2024), coordinado por Guillermo Laín Corona, y *La biblioteca de Joaquín Sabina*, de Javier Soto Zaragoza (Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2024). Los países de habla hispana forman parte de la realidad sentimental que más afecta a Sabina como ciudadano, hasta el punto de que ha llegado a afirmar que su patria es la lengua española. Esta ponencia propone una aproximación a la relación del cantante y escritor con Argentina, que tendrá en cuenta 1) algunos aspectos biográficos significativos, 2) sus relaciones de amistad y sus colaboraciones con artistas argentinos, y 3) la presencia de dicho país en sus canciones. Esta ponencia es resultado de +PoeMAS, “MÁS POEsiá para MÁS gente. La poesía

en la música popular contemporánea”, proyecto de investigación con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2021-125022NB-I00), coordinado en la UNED por Clara I. Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona.

PALABRAS CLAVE

ARGENTINA, HISTORIA, POLÍTICA, SABINA

“LA CAÍDA”: UNA CRÓNICA DE AZORÍN SOBRE LA DIMISIÓN DE MAURA EN 1904

PABLO NÚÑEZ DÍAZ
Universidad de Oviedo

El presidente Antonio Maura presentó su dimisión al rey Alfonso XIII, el 16 de diciembre de 1904, por el desencuentro surgido con el monarca respecto a la elección del jefe del Estado Mayor del ejército: el gobierno tenía un candidato, el general Loño, pero Alfonso XIII impuso que fuera el marqués de Polavieja. José Martínez Ruiz, “Azorín”, escribió ese mismo día una crónica en la que recogió tanto opiniones escuchadas en el Congreso de los Diputados como minuciosos detalles que reflejan cómo se vivió en la Cámara la caída del presidente. En esta comunicación se abordará dicho texto, “La caída”, publicado en el periódico *España*, para comprobar la evolución ideológica de Azorín, su escepticismo, el uso de la ironía y la importancia de una frase de Maura que el escritor prefiere no citar expresamente, pero que resulta central en la crónica. El texto azoriniano se ha podido contextualizar gracias a la consulta de la prensa de aquellas fechas en la Biblioteca Nacional de España.

PALABRAS CLAVE

AZORÍN, CONGRESO, DIMISIÓN, MAURA

APROXIMACIÓN A LA OBRA PERIODÍSTICA DE JON JUARISTI

PABLO NÚÑEZ DÍAZ

Universidad de Oviedo

La obra de Jon Juaristi (Bilbao, 1951) incluye un importante corpus de colaboraciones en diarios y revistas publicadas desde los años sesenta hasta la actualidad. El escritor ha colaborado tanto en periódicos (*ABC*, *El Correo*, *El País*, *Tribuna Vasca...*), como en revistas de pensamiento (*Claves de Razón Práctica*, *Cuadernos de Alzate*, *Cuadernos de Pensamiento Político*, *Letras Libres*, *Revista de Occidente*, entre otras) o en revistas estrictamente literarias (Anáfora, Clarín, Estación Poesía o *Poesía Española*). El estudio de su obra poética y de sus ensayos se ilumina de manera considerable cuando se tienen presentes sus artículos, por los que el autor ha obtenido distintos reconocimientos: Premio de Periodismo de *El Correo* (1988), Premio Francisco Cerecedo (1998) y Premio Mariano de Cavia (2007). Este trabajo ofrecerá una visión de conjunto de las colaboraciones del autor en periódicos y revistas, deteniéndose en algunos hitos de su trayectoria que resultan reveladores, entre ellos su prácticamente desconocida actividad periodística en el *Boletín Club de Prensa*, del Colegio Gaztelueta (Leioa, Bizkaia). Se mostrarán algunos ejemplos de escritos de Juaristi en esta y otras publicaciones que no han llegado a recogerse en ningún libro. La ponencia forma parte del Proyecto de investigación “Historia, ideología y texto en la poesía española de los siglos XX y XXI (continuación)” (Ref. PID2022-138918NB-I00).

PALABRAS CLAVE

ARTÍCULOS, JUARISTI, POEMAS, PRENSA

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA UMA FILOLOGIA DA VOZ POÉTICA EM PERFORMANCE NAS CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS

RAFAEL HOFMEISTER DE AGUIAR

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

O presente trabalho pretende ampliar o escopo da ciência filológica em relação à Teoria da Literatura, voltando-se para as marcas textuais nos manuscritos medievais galego-portugueses que permitem cogitar a presença da voz poética em performance. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é propor procedimentos metodológicos para uma Filologia da voz em performance nas cantigas medievais galego-portuguesas. De imediato, pode parecer estranho propor uma Filologia da voz em performance, uma vez que ela se volta para o estudo da tradição manuscrita de uma determinada cultura. Todavia, em muitos desses manuscritos, permanecem indícios daquilo que um dia foi voz performatizada. Assim, é possível construir passos metodológicos que deem conta desse fenômeno. Para tal, é preciso aventar uma viragem epistemológica que passe distante dos paradigmas *scriptocentristas*. Para isso, na comunicação proposta, inicialmente, apresenta-se a necessidade dessa viragem epistemológica a partir de Ong (1998), Zumthor (1993, 2010), Lemaire (1987, 2013) e Havelock (1996). Posteriormente, faz-se o levantamento e análise das possíveis marcas textuais da voz em performance, sobretudo a dêixis verbal delocutiva e a dêixis adverbial locativa e temporal, em seis tenções medievais, valendo-se de quadros expositivos dos dados averiguados. Por fim, delimita-se, a partir da investigação realizada anteriormente, os procedimentos metodológicos sugeridos que proporcionam uma Filologia da voz em performance nas cantigas medievais galego portuguesas.

Apesar de a Filologia ser uma ciência que tem por objeto os textos escritos e os manuscritos de uma determinada cultura, é possível, no tocante não só às cantigas medievais galego-portuguesas como também a outros textos com marcas orais (lundus, solaus, trovas, etc.), ampliar o seu escopo de atuação para além da edição e do estabelecimento dos escritos

mais ou menos definitivos. Nesse sentido, sugiro procedimentos metodológicos que possibilitem que essa ciência se volte também para os elementos discursivos que permitam cogitar a ocorrência na Baixa Idade Média da voz poética em performance. Sem deturpar os paradigmas fundamentais da Filologia, o material de estudo continua sendo o texto escrito, mesmo que esses textos sejam reproduções do que foi elaborado de formal oral, como ocorreu nas cantigas medievais galego-portuguesas.

A proposta estabelecida no trabalho, para isso, vale-se das contribuições inerentes à Análise do Discurso, proveniente da Linguística, não perdendo, por isso, o foco no texto literário e a intenção de contribuir teórica e metodologicamente para a Teoria da Literatura. O levantamento e a análise dos dêiticos verbais delocutivos e dos dêiticos adverbiais locativos e temporais, nessa perspectiva, são concebidos como procedimentos para a verificação da possibilidade de manifestação da voz poética em performance nas cantigas medievais galego-portuguesas, ou seja, o objeto de investigação constitui-se não só da produção literária como também do processo de elaboração e de transmissão da mensagem poética.

PALABRAS CLAVE

CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS, FILOLOGIA,
VOZ EM PEFORMANCE

**AFFECTO Y ESCENA COMO ESTRATEGIAS POLÍTICAS
DEL RÉGIMEN ESTÉTICO. *TENGO MIEDO TORERO* (2001)
O LA ESCENIFICACIÓN POLÍTICA**

ALFREDO LAVERDE-OSPINAS

Universidad de Antioquia

Desde finales del siglo XX y en lo corrido del XXI, se ha hecho evidente un giro radical en torno a la consideración teórica de la naturaleza de la literatura. Ya no son suficientes ni necesarias las caracterizaciones hechas

en torno al discurso literario en términos absolutos de ficción, autonomía, autotelismo y literariedad, pues estos aspectos, lejos de ser exclusivos de la literatura, se configuran como mecanismos propios de cualquier configuración discursiva.

Si bien gran parte de los teóricos confluyen en esta apreciación, dicha coincidencia es el resultado del malestar ocasionado por la imposibilidad de ocultar los cambios efectuados, al menos durante los dos últimos siglos, en el arte de narrar. Es así como, desde posturas teóricas y epistemológicas casi antagónicas, la literatura es descrita como un ámbito discursivo performativo; en consecuencia, una práctica dirigida no solo a incidir en los ámbitos sociales, políticos y estéticos, sino a constituirlos.

En este sentido, contrario a lo que podría inferirse, la literatura se configura como una actividad distante de las prácticas de la oralidad y la retórica para pasar a debatirse entre el “afecto”, la “escena” y la expresividad. De esta manera, se constituye en una práctica que da sentido a “la articulación de lo perceptible, lo decible, lo pensable”. Es decir, se constituye en una “actividad” política y/o estética en la que se disputan, en términos de Kenneth Burke, la *situación* y la *estrategia*, como mecanismos para la elaboración de actos simbólicos.

A propósito de lo expuesto anteriormente, este escrito se aventura en una lectura de la novela *Tengo miedo torero* (2001) del escritor chileno Pedro Lemebel, en la que se pone en evidencia la concepción de la literatura como experiencia a la luz de las propuestas de Terry Eagleton, Fredric Jameson y Jacques Rancière. Estos teóricos y críticos, pese a sus diferencias, coinciden en la consideración del carácter performativo, vivencial, dramático y, en consecuencia, político de la literatura. En síntesis, para estos teóricos, una performance artística al configurar a la obra literaria en un “verdadero acontecimiento” se caracteriza por poner en juego la integridad del autor y exigir la complicidad del lector.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS NARRATIVO, LITERATURA, POLÍTICA

DESMITIFICACIÓN DE LA IDEA DE CIUDAD EN EL PAISAJE URBANO DE ROBERTO ARLT: DEL COSMPOLITISMO PANTÓPICO A LA DISTOPÍA CAINITA

VANESA LEDESMA URRUTI

Universidad de Cádiz

Introducción: Este trabajo explora la concepción de la ciudad como espacio poético a través del análisis del paisaje urbano en la narrativa de Roberto Arlt. La Buenos Aires arltiana no es un mero decorado o escenario donde deambulan los distintos personajes, sino un espacio poético de revisión de mitos fundacionales que refleja las tensiones sociales y culturales de la Argentina de los 1930. El paisaje porteño se reinterpreta así como el espejo latinoamericano en el que se reflejan las fracturas de la Gran Guerra europea, con sus ciudades bombardeadas y posteriormente desgarradas en muchos casos por la inflación y la derrota. En este sentido, se trata de un paisaje cultural marcado en un primer momento por un cosmopolitismo pantópico para convertirse más tarde en una distopía cainita.

Objetivos: Con este estudio se pretende hacer un recorrido por las distintas representaciones de Buenos Aires en la narrativa arltiana, analizando el proceso de desmitificación del paisaje urbano y su resignificación en el contexto de la modernidad. Además, se explora la manera en que esta visión trasciende los paradigmas estéticos de su época para proponer una reflexión crítica sobre el rol del individuo y las instituciones en el contexto urbano, superando las dicotomías tradicionales entre campo y urbe o civilización y barbarie.

Metodología: El análisis combina un enfoque literario, cultural e histórico donde se realiza una lectura crítica de la obra del autor, desde sus primeras Aguafuertes porteñas (1928) hasta El amor brujo (1933), identificando los elementos narrativos que construyen el paisaje urbano como un espacio de tensión donde confluyen las distintas fuerzas disolventes de la modernidad. Ello se complementará con un análisis

comparativo donde se combinan enfoques de los estudios de paisaje, la teoría literaria y la crítica cultural.

Resultados: Se demuestra que las distintas representaciones del paisaje urbano en cada una de las obras de Arlt no constituyen propuestas estéticas aisladas, sino que reflejan una evolución poética y filosófica alrededor de la idea de la ciudad. Se convierte así el paisaje urbano en un espacio simbólico de reflexión sobre las fracturas de la modernidad, donde se desdibujan los límites entre progreso y decadencia, solidaridad y caísmo, utopía y distopía.

Conclusiones: El paisaje urbano en la obra de Arlt no solo refleja las transformaciones de Buenos Aires en el siglo XX, sino también la posición del autor con respecto a los mitos fundacionales de la modernidad. A través de su representación, Arlt desnuda las contradicciones de la ciudad moderna, la cual deviene en una especie de campo de batalla donde los ideales de progreso y fraternidad cosmopolita se ven amenazados por la fragmentación y el conflicto social. Este análisis permite ubicar la obra de Arlt en un lugar central dentro de los debates sobre la urbanidad y paisaje cultural.

PALABRAS CLAVE

CIUDAD; DISTOPÍA URBANA, PAISAJE CULTURAL; PAISAJE URBANO; ROBERTO ARLT;

EL INFLUJO DE LAS VANGUARDIAS EN LA POÉTICA DEL ESPACIO DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: ANÁLISIS DE *LA CASA TRIANGULAR* (1925)

DAVID GARCÍA PONCE
Universidad de Huelva

La influencia de Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888- Buenos Aires, 1963) en la literatura española del siglo XX es sumamente relevante. Este autor iconoclasta, prolífico e innovador, supo integrar la tradición y la vanguardia en diversos géneros literarios. Además de inventar las greguerías, escribió biografías, cultivó la novela y el cuento, y fue autor de ensayos y obras de teatro, entre otras facetas. Este lector erudito de los grandes maestros de la literatura ejerció una enorme influencia en las generaciones posteriores.

Un aspecto clave en su obra literaria es el cosmopolitismo, que se refleja en su participar representación de los espacios urbanos. En todos los lugares donde vivió —desde Madrid, su ciudad natal, hasta Buenos Aires, su lugar de exilio— llevó a cabo un ejercicio de búsqueda de lo tradicional, vinculado al Costumbrismo, que, sin embargo, integra en una narrativa próxima a la renovación literaria que proponen las Vanguardias. En este sentido, Ramón sobrepasa el compromiso de verosimilitud del Realismo y establece un principio de lo que él denominó «correspondencia orgánica». Es decir, el espacio urbano, ya sea la ciudad en sí o su arquitectura, se convierte en un elemento textual animado. Dicho sea de otro modo, dota de «alma» a los objetos materiales e inmateriales.

Para estudiar la interpretación espacial del autor madrileño, proponemos la lectura y análisis *La casa triangular*, una novela corta publicada por primera vez en *Revista de Occidente* en 1925. La obra refleja el desarrollo urbano de Madrid hacia áreas que, hasta ese momento, se consideraban de descanso o recreo. Entre las nuevas construcciones en la zona destaca un chalé en forma triangular, cuya arquitectura rompe con los cánones establecidos y pone en práctica el principio de «correspondencia orgánica».

Para profundizar en el análisis de este tema y de la obra, nos planteamos los siguientes objetivos:

- —Establecer una contextualización histórica e intelectual del autor.
- —Estudiar la importancia y bases estéticas de la representación del espacio urbano en la obra de Gómez de la Serna.
- —Desarrollar el análisis textual la obra *La casa triangular* (1925): argumento, personajes y estructura.
- —Relacionar la obra con el concepto de «correspondencia orgánica».
- —Establecer conclusiones a partir del estudio realizado.

Para desarrollar los objetivos planteados, recurrimos a los investigadores más reconocidos sobre la obra de Gómez de la Serna (José Carlos Mainer, Eloy Navarro Domínguez, Enrique Serrano Asenjo, Iona Zlatescu, entre otros, sí como a las reflexiones del propio autor sobre espacio, ciudad y arquitectura.

PALABRAS CLAVE

ARQUITECTURA, CIUDAD;, MODERNISMO, RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, VANGUARDIAS

LA RELIGIÓN EN LA OBRA DE UN DRAMATURGO BARROCO DE ASCENDENCIA JUDÍA: ANÁLISIS DE *LA DEFENSORA DE HUNGRÍA* DE ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ

LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción: Antonio Enríquez Gómez (1601/1602 -1663) fue un dramaturgo conquense de ascendencia judía, circunstancia que, si bien le permitió desarrollar una próspera carrera comercial alrededor de toda

Europa, lo convirtió en víctima de la constante persecución de la Inquisición. Su biografía está, por ello, colmada de episodios de tinte literario: sus relaciones con los mercaderes judíos lo llevaron a emprender ambiciosas empresas comerciales alrededor de Europa (Burdeos, Ámsterdam, Livorno, Portugal,...) e, incluso, del Nuevo Mundo (Recife, Brasil), se enfrentó al mismísimo Conde Duque de Olivares, huyó de España asediado por las acusaciones de judaizante de la Inquisición y permaneció exiliado durante trece años, aunque regresó con una nueva identidad, la de Fernando de Zárate, bajo la que vivió en la clandestinidad y retomó su carrera de dramaturgo... Finalmente, en 1661, fue apresado por el Santo Oficio y encerrado en la cárcel, donde moriría en 1663, poco antes de concluir su proceso inquisitorial.

La defensora de Hungría es una comedia escrita por Antonio Enríquez Gómez bajo la identidad de Fernando de Zárate; esto es, tras haber regresado a España en 1661. La pieza, como la mayoría de las escritas por Enríquez Gómez durante este periodo posee una temática profundamente religiosa, quizás por la voluntad del dramaturgo de escapar a cualquier sospecha de judaísmo.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es analizar la singularidad del tratamiento del tema religioso en una obra de Antonio Enríquez Gómez, teniendo en cuenta el profundo conocimiento del credo judío que poseía el dramaturgo (aspecto que se refleja en las numerosas referencias al Antiguo Testamento a lo largo del texto) y su voluntad de conjugarlo con motivos católicos (especialmente el de la Inmaculada Concepción) a fin de preservar en secreto su ascendencia judía.

Metodología: Nuestro estudio se enmarca en el ámbito de los Estudios Literarios, la Historia de la Literatura y la Exégesis literaria. Hemos empleado una metodología inductiva y cualitativa, basada en el análisis exhaustivo del único testimonio que la tradición nos ha legado de *La defensora de Hungría*. Asimismo, nuestra investigación se ha sustentado en la consulta de bibliografía especializada en la figura de Enríquez Gómez y la relación de los criptojudíos o “marranos” con la creación literaria en el Siglo de Oro.

Resultados y Discusión: El análisis exhaustivo y crítico de *La defensora de Hungría* revela la primacía que la temática religiosa adquiere en el segundo

periodo de producción dramática de Antonio Enríquez Gómez (el que desarrolla entre 1649 y 1661 bajo el pseudónimo de Fernando de Zárate).

Resulta especialmente llamativa la abundancia de elementos procedentes del Antiguo Testamento que, aunque fácilmente pudieron pasar inadvertidos para el público de los corrales, revela la necesidad de Enríquez Gómez de establecer vínculos con el judaísmo en el que había sido educado.

De hecho, estos motivos se conjugan a lo largo de toda la obra con una defensa exacerbada de la ortodoxia católica contrarreformista, con la constante alusión a elementos como la Inmaculada Concepción, presente durante toda la pieza.

Conclusión: *La defensora de Hungría*, al igual que muchas otras obras del dramaturgo Enríquez Gómez, deja entrever la complejidad de la sociedad española del siglo XVII en materia religiosa y se constituye en testimonio dramático de las tensiones y represión que asolaban a las minorías de la época.

PALABRAS CLAVE

ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ, CRIPTOJUDAÍSMO, LA DEFENSORA DE HUNGRÍA, RELIGIÓN, TEATRO DEL SIGLO DE ORO

SÍMBOLOS DEL HORROR: TEJAS VERDES DE FERMÍN CABAL

LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción: *Tejas Verdes* (2003) es una propuesta teatral incómoda, que sacude la conciencia del espectador: una pieza en la que el dramaturgo leonés Fermín Cabal (1968) disecciona sobre las tablas la cara más

cruel de la dictadura chilena, las terribles torturas en los penales del régimen pinochetista.

La obra rompe con los esquemas dramáticos clásicos y se construye exclusivamente mediante los monólogos de cinco personajes, víctimas y verdugos que, con frecuencia, interpelan directamente al espectador, situándolo en el centro del conflicto y erigiéndolo como juez de los hechos relatados.

En consecuencia, *Tejas Verdes* se constituye como una obra basada en la experimentación dramática y, en la que, dada la dureza y violencia de la temática abordada, la belleza literaria se basa en lo sutil: en el empleo constante de la elipsis y el uso de numerosos elementos simbólicos.

Objetivos: El objetivo de nuestra investigación es profundizar en la interpretación de los símbolos presentes en la pieza dramática *Tejas Verdes* de Fermín Cabal, a fin de proporcionar a lectores y espectadores una exégesis más significativa de este texto teatral.

Metodología: Nuestra investigación se enmarca en el ámbito de los Estudios Literarios, concretamente en el ámbito de la Hermenéutica y la Crítica Literaria, y posee un carácter inductivo y cualitativo. Este estudio se sustenta, además de en el trabajo sobre el propio texto dramático de *Tejas Verdes*, en la consulta de bibliografía especializada sobre la obra dramática de Fermín Cabal.

Resultados y Discusión: *Tejas Verdes* es una pieza dramática construida, en gran medida, a través de símbolos, lo que, además de embellecer la obra con un tono lírico, proporciona al texto una gran densidad de significados.

La protagonista de la obra, “la Colorina”, es toda ella símbolo de las víctimas de la represión del régimen de Pinochet, una mujer débil, pequeña, con un “nombre parlante” que la asocia inmediatamente a un pajarillo enjaulado. En su cautiverio, “la Colorina” siente algunos atisbos de esperanza, representados en el durazno que comparten las prisioneras, y llama la atención por su abrigo, que se convierte en símbolo de una procedencia social privilegiada que casi logra salvarla de su destino fatal. Simbólica es también la alusión constante a la tierra por parte de Cabal, una tierra que oculta los cadáveres de las víctimas y que se relaciona con el silencio impuesto a la sociedad chilena. Asimismo, el

dramaturgo emplea otros muchos elementos simbólicos: las campanas, los pájaros, el sol, etc.

De esta manera, si bien el simbolismo está presente en alguna medida en toda dramaturgia de Fermín Cabal, en *Tejas Verdes* se transforma en su elemento central, quizás por la necesidad del dramaturgo de expresar la terrible violencia de la tortura a través de un texto que, lejos de ahondar en la degradación, consigue honrar a las víctimas de la dictadura chilena a través de la belleza.

Conclusión: *Tejas Verdes* es una pieza dramática compleja, caracterizada por la experimentación formal y el uso de símbolos; procedimientos mediante los que Fermín Cabal consigue retratar los horrores de la dictadura chilena desde el lirismo y la belleza, contribuyendo así a dignificar la memoria de sus víctimas.

PALABRAS CLAVE

CHILE, FERMÍN CABAL, MEMORIA, SIMBOLISMO, TEJAS VERDES

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA: UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO DE *JARRAPELLEJOS* DE FELIPE TRIGO EN SU CONTEXTO HISTÓRICO

IBIZA MELIÁN

Universidad de La Laguna

El presente trabajo parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo representa y denuncia Jarrapellejos (1914) de Felipe Trigo la corrupción política en el contexto de la Restauración (1874-1931) y de qué manera se inserta en la tradición literaria española que ha tratado este fenómeno? De este modo, el principal objetivo es analizar cómo la mencionada

novela escenifica y critica el caciquismo de su tiempo. Para ello, se explorará el contexto histórico de la novela, así como su contribución a la tradición literaria española de denuncia de la corrupción política.

El texto narrativo de Trigo resuena con el célebre ensayo de Joaquín Costa, *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla*, de 1901. La obra del pensador regeneracionista ponía de relieve la podredumbre del sistema a manos de los caciques, de quienes dependían tanto las decisiones políticas como las judiciales, al tiempo que controlaban las cuestiones fundamentales y oprimían a los más vulnerables con sus resoluciones.

Y sobre esto precisamente versa Jarrapellejos. Por tanto, su estudio es más que pertinente. Ofrece un crudo retrato de cómo el poderoso cacique Pedro Luis Jarrapellejos domina a los habitantes del pueblo extremeño de La Joya (de nombre ficticio). Hace tabla rasa de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial): quita y pone políticos a su antojo, manipula las elecciones a su conveniencia y decide quién ha de ser encarcelado o absuelto. Este comportamiento hace irrespirable la convivencia, con la consecuencia indeseable de que los más brillantes, idealistas y éticos opten por escapar. Esta situación bien se podría describir con las palabras cantadas de la mítica canción de Serrat «Pueblo blanco».

No hay que olvidar que Costa y Felipe Trigo, además de ser coetáneos, mantuvieron una relación epistolar, según documenta Venancio Díaz Castán en su artículo «Joaquín Costa y los médicos» (2020). Felipe Trigo, médico de profesión, envió a Joaquín Costa uno de sus libros y, a cambio, recibió su felicitación.

No en vano, la corrupción política ha sido un tema recurrente de la literatura española a lo largo de la historia. Ya en el Siglo de Oro, esta realidad, que corroía y aún corroía los cimientos del Estado español, fue ilustrada por Lope de Vega en *Fuenteovejuna* (1619) y por Calderón de la Barca en *El alcalde de Zalamea* (1636). En el siglo XIX haría lo propio el canario Benito Pérez Galdós en *Fortunata y Jacinta* (1887). A comienzos del siglo XX, Ramón María del Valle-Inclán pondría el acento sobre esta lacra con *Tirano Banderas* (1926). Con intención análoga, a mediados de esta centuria el Nobel Camilo José Cela expondría las

consecuencias dramáticas de tales comportamientos en *La colmena* (1951). Asimismo, a finales del siglo XX Miguel Delibes denunció tal ambiente descarnado en *Los santos inocentes* (1981).

La eterna corrupción es un hecho que preocupa y ocupa tanto en el pasado como en el presente. Esta realidad ha lastrado el progreso de la vieja España, que ha sido incapaz de atajarla. Es por ello por lo que el problema ha sido representado en la ficción y denunciado por grandes escritores de la literatura española de todos los tiempos.

PALABRAS CLAVE

CACIQUISMO, CORRUPCIÓN POLÍTICA, ÉTICA, JARRAPE-LLEJOS, REGENERACIONISMO

FRANCISCO UMBRAL, UNA ENTREVISTA EN EL MARCO DE LA ENTREGA DEL PREMIO CERVANTES 2000

MAR RIOLOBOS

Jubilada

Esta comunicación tiene como objetivo analizar una pieza periodística sobre Francisco Umbral en el contexto de la entrega del Premio Cervantes 2000, máximo galardón de las letras en español. Se presentará una entrevista realizada al autor pocos días después del evento y publicada en *La Voz de Huelva*, abordando su contenido, estructura y valor testimonial dentro del panorama literario y periodístico de la época. Se contextualizarán las circunstancias en las que tuvo lugar la entrevista, realizada en la cafetería del Hotel Palace de Madrid el 24 de abril de 2001, destacando su relevancia como testimonio directo del pensamiento de Umbral en un momento clave de su carrera. Se analizarán las declaraciones del autor sobre su visión del periodismo, la literatura y su propio legado, atendiendo a sus estrategias discursivas. Asimismo, se examinará la manera en que

Umbral proyecta su imagen de escritor y figura pública en la conversación, identificando sus constantes temáticas y su concepción de la literatura como espacio de reflexión y provocación. El objetivo de esta comunicación es recuperar y comentar esta entrevista desde un enfoque crítico y académico, subrayando su valor documental y su contribución al estudio de la figura de Umbral. Se prevé la inclusión de la entrevista en el libro resultante del congreso, acompañada de una semblanza del autor y un estudio introductorio que contextualice y analice su contenido.

PALABRAS CLAVE

DEFINICIÓN DE LITERATURA, ENTREVISTA, FRANCISCO UMBRAL, PREMIO CERVANTES, SIGLO XXI

“OJALÁ PASE ALGO”: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CANCIÓN “OJALÁ” (1978) DE SILVIO RODRÍGUEZ

GABRIEL LAGUNA MARISCAL

Universidad de Córdoba

Introducción: La canción “Ojalá” fue compuesta por Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, Cuba, 1946). Este cantautor (él prefiere considerarse un trovador) es una figura cimera de la llamada “trova cubana” y, en general, de la canción de autor del ámbito hispánico. La canción, aunque creada en 1969, se incluyó en el segundo disco LP del músico, *Al final de este viaje* (1978), diez años después de su composición. Según repetidas declaraciones de Silvio Rodríguez, la canción exhibe una temática de sufrimiento amoroso y fue compuesta en recuerdo de su primera novia, Emilia Sánchez, con quien mantuvo una relación cuando él tenía 18 años (es decir, en 1964). El tema se ha convertido en un clásico de la canción popular hispánica de temática amorosa. Su tema principal es la expresión, por parte del sujeto lírico o voz cantante, de su

deseo de olvidar un amor, cuyo recuerdo obsesivo le está causando gran sufrimiento.

Objetivo: El propósito de este trabajo es analizar y explicar la letra de la canción, con vistas a interpretar el tema principal del texto y los medios expresivos mediante los cuales se comunica.

Metodología: Se recurrirá a una metodología de análisis filológico, literario y retórico, para explicar cuál es el mensaje de la canción que la voz cantante pretende comunicar, teniendo en cuenta la intención declarada de Silvio Rodríguez (*intentio auctoris*), pero, lo que es más importante, especialmente la dinámica interna del texto lírico. Se prestará especial atención a la detección e interpretación de las principales isotopías del texto, que contribuyen al significado global del mismo. Igualmente, se detectarán y explicarán, desde una metodología intertextual y comparativa, las referencias culturales y literarias que el texto evoca.

Avance de resultados: El tema principal del texto es la representación del deseo (“ojalá” se repite en anáfora 16 veces, sin contar la repetición del estribillo) del sujeto lírico de deponer el recuerdo obsesivo de una amada, cuya perfección (física y anímica) se describe también. Los dos principales motivos de la letra son: 1) la descripción encomiástica de la amada (en forma de *descriptio puellae* petrarquista), como suma de perfecciones y como entidad divina, capaz de ejercer efectos prodigiosos sobre elementos de la naturaleza; 2) el deseo de deponer el recuerdo obsesivo que el sujeto lírico experimenta de la persona amada, que le afecta a tres sentidos (vista, oído y tacto), incluso por medio de la renuncia a los sentidos o mediante la propia muerte.

Las imágenes literarias predominantes son de carácter onírico y surrealista. Además, para la representación de las principales isotopías del texto, la letra de la canción evoca referencias textuales clásicas y modernas (entre las que cabe individualizar pasajes de Lucrecio, de la tradición petrarquista y de Luis Cernuda), que traeremos a colación en nuestro comentario textual, no con la intención de apuntar fuentes ni influencias, sino para corroborar e ilustrar nuestra interpretación de determinados motivos de la letra. Nuestro análisis contribuirá igualmente al descarte de algunas interpretaciones no fundamentadas de la canción, como

la que postula que la intención del autor es de carácter político (concretamente, plantear una crítica o descalificación de la figura y postura de Fidel Castro).

PALABRAS CLAVE

AMOR, CANCIÓN, PETRARQUISMO, RECEPCIÓN CLÁSICA,
SILVIO RODRÍGUEZ

LITERATURA COMPARADA:
INTERTEXTUALIDAD E INTERMEDIALIDAD

PONENCIAS

- **Ponencia S05-01.** LA MODELO Y EL ARTISTA EN TRES POEMAS DE LA LITERATURA INGLESA DE FINALES DEL SIGLO XX
Emilio José Álvarez Castaño.
- **Ponencia S05-02.** *THE LADY OF SHALOTT*: DE TENNYSON Y LOS PRERRAFAELITAS A STALLWORTHY
Emilio José Álvarez Castaño.
- **Ponencia S05-03.** THE TANG POETRY IN BALANCE BETWEEN TRADITION, INNOVATION AND UNIVERSALITY
Ines Vanore.
- **Ponencia S05-04.** COLONIAL CONSTRUCTS AND TWENTY-FIRST CENTURY REALITIES: THE *BHADRAMAHILA* IN FAMILY DYNAMICS IN NEIL MUKHERJEE'S *THE LIVES OF OTHERS* (2004) AND AVNI DOSHI'S *BURNT SUGAR* (2020)
Ana María Crespo Gómez. Jairo Adrián Hernández.
- **Ponencia S05-05.** CUANDO TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA LEYENDA. APLICACIONES INTERTEXTUALES, INTERMEDIALES Y TRANSDUCTIVAS EN LA FANTASÍA ÉPICA CONTEMPORÁNEA
Antonio Castro Balbuena.
- **Ponencia S05-06.** INTERMEDIALIDAD DE LA VIRTUD EN LOS ESPEJOS DE PRÍNCIPES HISPÁNICOS
Eduardo Fernández García.
- **Ponencia S05-07.** HIBRIDACIÓN E INTERTEXTUALIDAD EN BILINGÜNDAZA DE ANDRÉS HENESTROSA
Kalinka Velasco Zárate.
- **Ponencia S05-08.** TRAUMA, MEMORIA Y EXILIO EN LAS NARRATIVAS DE LA DIÁSPORA CUBANA
Delia García Muñoz.
- **Ponencia S05-09.** UN ECO DE LUCRECIO EN *LA GALATEA* DE CERVANTES
Ángel Jacinto Traver Vera.
- **Ponencia S05-10.** LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL, MUSICALIDAD Y FUNCIÓN SOCIAL EN LAS CANCIONES DE CUNA O NANAS
Regina Cruz-Troyano. Susana Escorza Piña. Teresa- G. Sibón-Macarro.

- **Ponencia S05-11.** TRADUCIR EL TRAUMA INFANTIL: LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO SOBRE LA GUERRA EN *ÚLTIMOS TESTIGOS*, DE SVETLANA ALEKSIÉVICH
Margarita Savchenkova.
- **Ponencia S05-12.** EL REALISMO MÁGICO EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÁLVARO CUNQUEIRO
Marta Mariño Mexuto.
- **Ponencia S05-13.** DIÁLOGO ENTRE LITERATURA Y MÚSICA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE *ALMA Y VIDA* DE BENITO PÉREZ GALDÓS Y LA *SINFONÍA PASTORAL* DE BEETHOVEN
Jose-Luis Fraguas Amor.
- **Ponencia S05-14.** LA POESÍA COFRADE ANDALUZA ACTUAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PREGONES DE SEMANA SANTA
Álvaro Ramos Ruiz.
- **Ponencia S05-15.** LA PRESENCIA DE TEMAS Y MOTIVOS DEL ROMANTICISMO LITERARIO EN LA NOVELA *LA SOMBRA DEL VIENTO* DE CARLOS RUIZ ZAFÓN
Alberto Esteban Benítez.
- **Ponencia S05-17.** LITERATURA COMPARADA EN RELACIÓN CON LA MÚSICA: EL CONCEPTO DE *CUADRO DE COSTUMBRES* EN *EL SOMBRERO DE TRES PICOS* DE ALARCÓN Y DE FALLA.
Paula Del Brío Fernández.
- **Ponencia S05-18.** LA TRADUCCIÓN COMO ESPACIO DE RECONCILIACIÓN PARA EL AUTOR FRANCO-ALEMÁN GEORG K. GLASER
Patricia Rojo Lemos.
- **Ponencia S05-19.** “LA BARBA EN LA MANO, MEDITABUNDO”: LA EVOCACIÓN DE LA FIGURA Y PENSAMIENTO DE MARCO AURELIO EN LA POESÍA DE RUBÉN DARÍO
Gabriel Laguna Mariscal.
- **Ponencia S05-20.** EL MITO DE ARIADNA EN LA POESÍA ESPAÑOLA: DE SALCEDO CORONEL A JORGE GUILLÉN
Mónica María Martínez. Gema Molina Mellado.

- **Ponencia S05-21.** REPRESENTAÇÕES DA MULHER INDÍGENA NA LITERATURA DE JOSÉ DE ALECAR E ELIANE POTIGUARA: UM ESTUDO COMPARADO
Keila Coelho Barbosa.
- **Ponencia S05-22.** ROMANTIC INTERTEXTS: TAYLOR SWIFT'S DIALOGUE WITH ROMANTIC LITERATURE
Alejandro Sánchez Cabrera.
- **Ponencia S05-23.** *AFTER THE DEATH OF DON JUAN*, DE SYLVIA TOWNSEND WARNER: UNA RESOCIALIZACIÓN DEL MITO COMO ALEGORÍA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Alicia Fernández Gallego-Casilda.
- **Ponencia S05-25b.** DE LA POESÍA MODERNISTA A LA CANCIÓN POPULAR HISPÁNICA: EL BOLERO \"SI TÚ ME DICES VEN\" Y EL TANGO \"EL DÍA QUE ME QUIERAS\"
Mónica María Martínez.
- **Ponencia S09-08b.** VOCES ITALIANAS EN CHINA: LA RECEPCIÓN DE LAS ESCRITORAS ITALIANAS CONTEMPORÁNEAS EN EL SIGLO XXI
Sara Vaccari. Giuseppina Giummarrà.

LA MODELO Y EL ARTISTA EN TRES POEMAS DE LA LITERATURA INGLESA DE FINALES DEL SIGLO XX

EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO

University of The Bahamas

Introducción: La relación entre la literatura y la pintura está presente desde la *Ilíada*. A partir de aquí, son diferentes las vinculaciones que han tenido estas dos artes, siendo la écfrasis uno de sus ejemplos. El presente estudio se centra en las relaciones entre la modelo de una obra de arte y el artista para el que posa y se estudia en tres poemas de la literatura inglesa de finales del siglo XX: “Standing Female Nude” de Carol Ann Duffy, “Woman Ironing” de U. A. Fanthorpe y “The Sitter” de Wendy Cope.

Objetivos: Se han seleccionado estos tres poemas puesto que tienen en común que están en la voz de la modelo que es retratada por un pintor, lo que supone un punto de vista original. A partir de aquí, se comprobarán qué elementos comunes existen dentro de la opinión que las modelos tienen sobre los artistas para los que posan.

Metodología: Dado que dos de los tres poemas se basan en cuadros en los que hay un desnudo, se comenzará con unos apuntes básicos sobre este aspecto en el arte que ayuden a dar un marco teórico. Tras ello, se comentarán los tres poemas seleccionados.

Discusión: Tras un breve comentario sobre la importancia del desnudo en el arte, se procede al análisis de los tres poemas indicados. Para ello, se sigue el mismo procedimiento para cada uno de ellos: una presentación de la poeta y luego el análisis de la composición poética.

Resultados: Al darle voz a la modelo, estos poemas están humanizando la figura del pintor. Además, se invierte el orden esperado de los términos ya que, de manera consecuente, se le da prioridad al cuerpo frente a la mente, a lo táctil frente a lo visual, a la sensualidad frente a la espiritualidad, por lo que se destruye el mito del arte.

Conclusiones: Los poemas de Duffy, Fanthorpe y Cope le dan el protagonismo a la voz de la modelo frente al artista para el que posa. Este planteamiento sirve para exponer las ideas que tienen estas mujeres tanto sobre su propia situación en ese momento como sobre la opinión que tienen de ellos tras compartir horas juntos. En ninguno de los tres casos la modelo muestra interés por el retrato que le están haciendo ni tampoco han conseguido conectar personalmente con el artista. Estos comentarios de una persona que ha estado cerca del pintor contribuyen a la labor de la poesía de humanizar la imagen que habitualmente se tiene del artista mostrando aspectos relacionados con su forma de trabajo, su mentalidad, su economía y su posición dentro de la sociedad.

PALABRAS CLAVE

ARTISTA, MODELO, POESÍA INGLESA SIGLO XX

THE LADY OF SHALOTT: DE TENNYSON Y LOS PRERRAFAELITAS A STALLWORTHY

EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO

University of The Bahamas

Introducción: “The Lady of Shalott” es una leyenda que pertenece al ciclo artúrico que ha inspirado a numerosos creadores posteriores en pintura, literatura y música. Alfred Tennyson la tomó para escribir un poema del que hizo dos versiones. En esta composición poética se basaron, a su vez, algunos artistas prerrafaelitas para hacer dibujos y cuadros. La presencia de este personaje llega incluso al siglo XX con el poema “The Girl of Zlot” de Jon Stallworthy.

Objetivos: Se busca comprobar la significación de “The Lady of Shalott” en la poesía de Tennyson y, hasta qué punto, las obras visuales de los prerrafaelitas son relecturas o respuestas que estos artistas están

dando para centrarse en diferentes detalles de la narración. De igual modo, se quiere constatar otras aportaciones, como el poema de Jon Stallworthy que, situado en la Segunda Guerra Mundial, adquiere una especial significación.

Metodología: En primer lugar, se analizará el poema “The Lady of Shalott” de Tennyson, haciendo mención a las diferencias que se pueden encontrar en sus dos versiones. Considerando la influencia de dicho poeta sobre la hermandad prerrafaelita, se comentarán las obras pictóricas que inspiró este poema en Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Siddal, William Maw Egley, Walter Crane, John Atkinson Grimshaw, William Holman Hunt y John William Waterhouse. Finalmente, se comprobará el seguimiento de esta historia ya el siglo XX con el poema “The Girl of Zlot” de Jon Stallworthy, situado en la Segunda Guerra Mundial.

Discusión: Se hace ver las diferencias entre las dos versiones del poema de Tennyson y se comentan las aportaciones de los diferentes artistas prerrafaelitas en el dibujo y la pintura al respecto. Tras ello, se comprobará el alcance del poema de Stallworthy ya en siglo XX.

Resultados: “The Lady of Shalott” es una narración que ha recibido diferentes interpretaciones, siendo una de ellas el conflicto entre la vida aislada y la vida social, en relación especialmente con la actividad de la creación artística. En todo caso, también cabe un punto intermedio desde el que se puede argumentar que solo por medio de una vida llevada con valentía y amor, la vida se puede convertir en arte.

Conclusión: Las diferentes interpretaciones posibles que admite la historia de “The Lady of Shalott” hace que se trate de un texto que ha tenido presencia en las artes desde hace siglos y que esta fascinación alcance también a los tiempos contemporáneos. Tennyson la tomó y escribió dos versiones; los prerrafaelitas mostraron un especial interés para destacar distintos detalles de la narración; y, en el siglo XX, Jon Stallworthy trasladó la acción a la Segunda Guerra Mundial. En numerosas ocasiones, el conflicto se encuentra en la posible compatibilidad de la vida artística con la vida personal y se ofrecen distintas respuestas. Con seguridad que los artistas y lectores actuales y futuros tendrán algo que aportar a una historia que sigue cautivando.

PALABRAS CLAVE

ALFRED TENNYSON, JON STALLWORTHY, PRERRAFAELITAS, THE LADY OF SHALOTT

THE TANG POETRY IN BALANCE BETWEEN TRADITION, INNOVATION AND UNIVERSALITY

INES VANORE

Universidad de Córdoba

Introduction The poetry of the Tang dynasty (618-907 CE) represents one of the greatest moments of literary brilliance in Chinese history, where poetic creativity intertwined with aesthetic and intellectual values of great refinement. This historical period, marked by prosperity and cosmopolitanism, saw Chang'an, the capital of the empire, emerge as a cultural crossroads. Fueled by the Silk Road and the intersection of philosophies such as Taoism and Confucianism, Tang poetry became a universal means of expression and introspection, capable of uniting tradition and innovation in a unique balance.

Objectives The aim of this study is to explore the multifaceted essence of Tang poetry, with particular focus on:

- 1. The interaction between tradition and innovation in poetic form.
- 2. The ability of Tang poets to express universal emotions and deep reflections on the relationship between humans and nature.
- 3. The role of Tang poetry in the social and philosophical context of the era and its relevance in contemporary global culture.

Methodology The analysis is based on a comparative and interdisciplinary approach, integrating:

- – A critical reading of two representative works: *Drinking Alone under the Moon* by Li Bai and *A Spring Morning* by Meng Haoran.
- – An examination of recurring themes, such as solitude, fusion with nature, melancholy, and transcendence.

- The application of Taoist philosophical concepts, with particular attention to the use of symbolism and metaphor in poetry.

Discussion The works of Li Bai and Meng Haoran exemplify the dualism between innovation and tradition that characterizes Tang poetry. In *Drinking Alone under the Moon*, Li Bai explores the theme of solitude through evocative and symbolic language, celebrating union with nature and the quest for transcendence. Meng Haoran, in *A Spring Morning*, adopts a more contemplative tone to describe the awakening of nature, using images that evoke melancholy and introspection. Tang poetry, often described as impressionistic, is distinguished by its ability to create a multisensory interaction, where each character embodies multiple meanings. Through the use of syntactic parallelism and tonal musicality, Tang poets convey deep and complex emotions, maintaining a balance between immediacy and symbolic richness.

Results The analysis highlights that Tang poetry is not only a literary product of its time but a universal cultural phenomenon. It:

- Integrates classical traditions with thematic and stylistic innovations, reflecting the complexity of human experience.
- Reveals a strong connection with Taoist philosophies.
- Continues to inspire contemporary aesthetics and thought, confirming its enduring value in global literary history.

Conclusions Tang poetry embodies a unique tension between innovation and tradition, individuality and universality. The works of Li Bai, Meng Haoran and other poets of the era testify to a balance between intellectual depth and stylistic simplicity, which continues to resonate in global culture. This study underscores the role of Tang poetry not only as the pinnacle of Chinese literature but as a universal heritage, capable of inspiring new aesthetic and philosophical perspectives in the contemporary world.

PALABRAS CLAVE

INNOVATION, LI BAI, MENG HAORAN, TANG POETRY, TRADITION

COLONIAL CONSTRUCTS
AND TWENTY-FIRST CENTURY REALITIES:
THE *BHADRAMAHILA* IN FAMILY DYNAMICS IN NEIL
MUKHERJEE'S *THE LIVES OF OTHERS* (2004)
AND AVNI DOSHI'S *BURNT SUGAR* (2020)

ANA MARÍA CRESPO GÓMEZ

Universidad de Zaragoza

JAIRO ADRIÁN HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

In his 1986 work, *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*, Ngũgĩ wa Thiong'o discusses the concept of "the colony of the mind." He argues that the effects of colonization extend beyond mere physical domination of a territory; they penetrate culture, language, and thought, leading colonized individuals to internalize the values and beliefs imposed by their colonizers. This chapter posits that the term *bhadramahila*, which translates to "gentle woman," was conceived for the Indian middle class as a reflection of English ideals within the Indian context. Over time, these women came to embody and transmit cultural values, particularly within the female sphere.

In that light, this study seeks to explore the impact of the *bhadramahila* construct as portrayed in Neil Mukherjee's *The Lives of Others* (2004) and Avni Doshi's *Burnt Sugar* (2020). Through comparative analysis, we aim to investigate the legacy of the *bhadramahila*—rooted in the 18th-century colonial context—within 21st-century intergenerational family dynamics. Specifically, this study will examine the intergenerational implications of the *bhadramahila*, focusing on themes of domesticity and respectability, as well as the psychological and emotional effects in relation to cultural and temporal contexts. These two literary works complement each other, as *Burnt Sugar* serves as a contemporary counterpoint to *The Lives of Others*, especially concerning traditional notions of femininity and respectability within modern India. Unlike

our earlier exploration of the *bhadramahila* within the Indian diaspora in the United States in two literary works (2024), this analysis centres on Indian society, capturing its societal and political nuances.

PALABRAS CLAVE

AVNI DOSHI, BHADRAMAHILA, INDIA, NEIL MUKHERJEE, THE COLONY OF THE MIND

CUANDO TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA LEYENDA. APLICACIONES INTERTEXTUALES, INTERMEDIALES Y TRANSDUCTIVAS EN LA FANTASÍA ÉPICA CONTEMPORÁNEA

ANTONIO CASTRO BALBUENA

Universidad de Almería

Introducción: Desde una perspectiva semiótica, la fantasía épica literaria se define como sagas narrativas construidas sobre elementos propios de la leyenda, como el héroe. Algunas definiciones ahondan en la configuración específica de tales elementos, como el rol salvador del héroe frente a una amenaza de su mundo ficcional. En consecuencia, se originaban historias maniqueístas donde las fuerzas del bien se enfrentan a las del mal en un combate en el que, con la evolución del género literario, intervienen cada vez más elementos realistas. Ahora bien, pese a los cambios específicos, el vínculo de estas historias con sus orígenes de leyenda se sostiene mediante el uso de estructuras arquetípicas heredadas que, hasta cierto punto, experimentan también las innovaciones narrativas más recientes, tanto dentro como fuera de la literatura.

Objetivos: El objetivo de esta ponencia es avanzar en la identificación de los vínculos archi e intertextuales de la fantasía épica con otras narraciones. De esta manera se podrá discernir el propósito de tales

conexiones: si las nuevas obras artísticas de fantasía épica conservan intacto el sedimento mítico de su tradición o si, por el contrario, este adquiere una naturaleza distinta.

Metodología: La ponencia se dividirá en dos partes. En la primera, se exploran conceptos procedentes de la teoría literaria y la narratología que permitan explorar los intercambios entre fantasía épica y las literaturas de su tradición, entre ellos, los de intertextualidad y transducción. En la segunda parte, se aplicarán las ideas principales de tales conceptos en determinadas obras de fantasía épica reciente, como Canción de hielo y fuego (1996-), de George R. R. Martin; La saga de Tramórea (2003-2011), de Javier Negrete; y, como caso específico de intermedialidad y transducción externa, la música power metal.

Discusión: El análisis narrativo arroja resultados dispares, los cuales resumo a continuación. En la saga de Martin se analiza el comportamiento de Sansa Stark y su conexión con los cuentos populares, en lo que se atisba una descripción arquetípica, pero caricaturesca, de la princesa cautiva que aguarda al príncipe ideal. En la saga de Negrete se percibe con claridad la destrucción del elemento fantástico por la verosimilitud, aunque la consecuencia directa sea la creación de nuevos elementos míticos. Y en el power metal se entrevé el traspaso, mediante adaptación semiótica, de elementos literarios específicos que esbozan la forma habitual de los textos tradicionales.

Conclusiones: La aplicación de la intertextualidad y la transducción en los ejemplos propuestos arroja resultados en torno a dos ejes: uno de convivencia, en el que el poso mítico se emplea para la construcción de historias (como se percibe en transducciones al power metal); y otro de conflicto, donde esas conexiones con lo mítico sufren un condicionamiento especial debido a la intromisión de lo verosímil. Se inician así procesos de retroalimentación constante, en los que las nuevas historias retoman elementos de la tradición para dotarlos de una nueva naturaleza mediante la metacrítica textual.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS NARRATIVO, FANTASÍA ÉPICA, INTERTEXTUALIDAD, MITOS, TRANSDUCCIÓN

INTERMEDIALIDAD DE LA VIRTUD EN LOS ESPEJOS DE PRÍNCIPES HISPÁNICOS

EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

Universidad Pontificia de Salamanca

Introducción: los espejos de príncipes constituyeron un género literario de gran desarrollo en los reinos hispánicos entre la Baja Edad Media y la Ilustración. Su objetivo primario de servir de manuales de educación de gobernantes se flexibilizó para dar cabida a la teorización del pensamiento político y también a una literatura moralizante más amplia. Cabe buscar en este género el antecedente inmediato del ensayo político en los reinos hispánicos. De ahí su utilidad para subrayar la potente intertextualidad de algunas propuestas ensayísticas difusas planteadas por los intelectuales españoles hasta mediados del siglo XX. En estos textos se transformó la comprensión de la virtud cívica como primera exigencia del político a fin de incluir enunciaciones más amplias de las exigencias éticas de la política, que fueron coincidentes con las expresadas mediante otras manifestaciones artísticas.

Objetivos: la comunicación persigue primariamente entresacar en los roperajes literarios diversos que revistieron los espejos de príncipes algunos paradigmas explicativos del papel dirigente de los gobernantes regios, plenamente coincidentes con los de la literatura ficcional prosística, los dramas del teatro aurisecular y, lo que es más relevante, las artes visuales, en un juego de intermedialidad que buscaba una eficaz propaganda del poder.

Metodología: se propone, con fundamento epistémico interdisciplinar, una metodología cualitativa mixta que busca la aplicación práctica a un caso concreto, como es el estudio de los espejos de príncipes de una profunda dinámica de intermedialidad artística de la *imago regis*. La interdisciplinariedad acerca al análisis filológico de las formas los planteamientos politológicos de fondo, que a su vez no son ajenos al enfoque formalista propio de la historiografía del Arte. Sin embargo, esa necesidad de interdisciplinariedad, que sobrepasa la mera conveniencia para una comunicación como esta, resulta tributaria de dos perspectivas

prevalecientes: la profundización en la utilidad intermediadora de la literatura ensayística entre ideología y cultura a través de los métodos proporcionados por la Teoría y Crítica Literarias para la disección de *topoi* discursivos, y los cruces intermediales entre literatura y pintura a través del método iconográfico.

El método comparado permite trazar los ejes fundamentales de la narrativa en distintas lenguas (castellano, latín, portugués e italiano sin salir de la Monarquía Hispánica), lo que subraya la diferencia entre lengua y lenguaje político.

Discusión: cuál es el rendimiento de la literatura no ficcional prosística en la aculturación de las sociedades modernas en las dinámicas de concentración del poder político. Sobre todo cuando se manifiesta como poder irrestricto o absoluto. Y cuáles son los vehículos compartidos entre distintas artes que construyen conjuntamente un contexto referencial-cultural de ese poder, tejiendo esa tupida red de referencias y guiños intermediales que parten de la literatura para terminar impregnando manifestaciones artísticas muy diferentes en la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Resulta un debate muy relacionado con el análisis del discurso como ordenador de los valores literarios de textos tan condicionados por su finalidad aculturadora.

Resultados: leer en paralelo los tratados prosísticos sobre las virtudes de prudencia, valentía y templanza del siglo XVII con la retratística regia barroca hispánica desvela algunos de esos tópicos reiterados que trascienden las convenciones estilísticas literarias para permitir una reflexión sobre la utilidad intermedial de los constituyentes del ensayo, que en este caso se centran, dado el género analizado, en la virtud cívica y sus infinitas enunciaciones literarias.

Conclusiones: le exigencia de una articulación literaria de las narrativas no ficcionales del poder, a medio camino entre discurso político y relato dinástico, para un conjunto muy amplio de súbditos en latitudes muy diferentes y con tradiciones culturales y niveles educativos tan diferentes requirieron estrategias literarias complementarias para apuntalar una circulación de textos relativamente limitada para la circulación tan amplia de ideas como la necesaria en una Monarquía Universal.

PALABRAS CLAVE

ACULTURACIÓN, CULTURA POLÍTICA, ESPEJOS DE PRÍNCIPES, INTERMEDIALIDAD, TOPOI LITERARIOS MODERNOS

HIBRIDACIÓN E INTERTEXTUALIDAD EN BINIGUNDAZA DE ANDRÉS HENESTROSA

KALINKA VELASCO ZÁRATE

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Dentro de las manifestaciones literarias modernas está la llamada literatura del mundo o literatura poscolonial. Esta literatura tiene características que manifiestan fusión y uso diferenciado de elementos como la cultura, los idiomas, y las tradiciones orales, para hablar de origen, identidad, historia y de la situación de mestizaje y sincretismo. Entre estas características están la Hibridación o el espacio, en el que los sujetos, ya sean colonizadores o colonizados, experimentan diferentes grados diferencia, subalternidad, alteridad, ambivalencia, mimetismo, o el uso de la intertextualidad, referida en la literatura poscolonial como polisemia y heteroglosia (Fernández, Corpas, Saghiri, 2021; Zavala, 2017). En México, parte de su literatura mayoritariamente escrita en el idioma español, también refleja la experiencia poscolonial, aunque este análisis no sea el preponderante o el que más se haya practicado a la fecha. Con este marco de referencia se presentará el análisis de “Binigundaza”, relato en Los hombres que dispersó la danza (2019; [1929]), del escritor mexicano, bilingüe en zapoteco y español, Andrés Henestrosa (1906-2008). Escrito en español, este relato es un texto literario híbrido donde se alude al pretexto “historia de los orígenes de los binigulaza”, leyenda trasmisida por tradición oral de la etnia y cultura zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec. A manera de diccionario, Henestrosa presenta los distintos significados que adquiere la palabra zapoteca binigundaza, que

dependiendo de la forma en la que se le pronuncie o analice en su forma, sirven para crear otras micro leyendas sobre el origen y la dispersión de este pueblo. Para el tiempo en que fue escrito, Andrés Henestrosa innova al crear un texto literario híbrido, a partir del signo binigundaza, sus distintos significados y significantes, con seis distintas versiones para mostrar tres momentos de la historia de los binigulaza: su origen, su dispersión, y mestizaje, en el istmo de Tehuantepec. La hibridación como alteridad se manifiesta al ser los textos el espacio para dar a conocer y exaltar su cultura de origen, y en estos mismos hay ambivalencia, pues también emplea elementos de la tradición y cultura judeo-cristiana introducidas a través de la religión, principalmente. “Binigundaza” refleja la experiencia poscolonial en el sur mexicano, contiene distintos textos que resignifican el pre-texto que les da origen. También, Andrés Henestrosa hace uso de estrategias asociadas a la intertextualidad como la alusión explícita a la leyenda fuente, para identificarla en las variaciones o recreaciones de la leyenda original, y hace uso de citas y notas explicativas al pie de página, sin perder por ello la gran calidad de texto literario. Por lo tanto, “Binigundaza” es un texto híbrido intertextual y polisémico (Zavala, 2017) que, como parte de los relatos de Los hombres que dispersó la danza, pone a esta obra en el escenario de la literatura del mundo de países que han vivido la experiencia colonial, y donde idiomas el español sirven para configurar o reconfigurar la tradición expresiva y lingüística de las culturas en contacto por medio de la escritura.

PALABRAS CLAVE

CULTURA ZAPOTECA, HIBRIDACIÓN, INTERTEXTUALIDAD, LITERATURA DEL MUNDO, TRADICIÓN ORAL

TRAUMA, MEMORIA Y EXILIO EN LAS NARRATIVAS DE LA DIÁSPORA CUBANA

DELIA GARCÍA MUÑOZ
Florida International University

Esta comunicación explora las complejas experiencias de exilio, memoria e identidad reflejadas en las narrativas de la diáspora cubana. Se parte de la distinción entre exilio y diáspora, conceptos relacionados que reflejan diferentes aspectos del desplazamiento humano. El exilio se presenta como una ruptura psicológica y cultural profunda que redefine la identidad individual. A través del análisis de obras literarias de autores cubanos, el estudio examina cómo la memoria actúa como un puente entre el pasado y el presente, permitiendo la reconstrucción de la identidad en medio del desarraigo.

El principal objetivo del estudio es analizar cómo las narrativas de la diáspora cubana articulan el trauma y la memoria al mismo tiempo que negocian la identidad en su contexto histórico y cultural. También se busca evaluar cómo estas narrativas reflejan los cambios generacionales y espaciales en la comprensión de la “cubanidad” y de la identidad transnacional conocida como la “Gran Cuba”. Metodológicamente, el artículo emplea un análisis comparativo de textos literarios cubanos, explorando temas como la pérdida, la nostalgia y la adaptación cultural. Se estudian autores como Zoé Valdés, Abilio Estévez, Gustavo Pérez-Firmat y Néstor Díaz de Villegas, destacando sus contribuciones a la memoria colectiva del exilio.

La metodología combina la teoría del trauma, en particular el papel de la memoria en la sanación y la formación de identidad, con el análisis literario para revelar el peso simbólico de los espacios geográficos y culturales. La discusión destaca temas clave, como la reconstrucción simbólica de La Habana en las obras de Valdés y Estévez, donde la ciudad se convierte en un repositorio de memoria y una fuente de identidad para los exiliados. Del mismo modo, Pérez-Firmat y Díaz de Villegas exploran la disonancia psicológica del exilio, subrayando el bilingüismo

y la biculturalidad como fuentes de fragmentación y creatividad. El concepto de “posmemoria” (Hirsch) experimentado por las segundas generaciones de cubanoamericanos, ilustra la persistencia del trauma heredado y su papel en la configuración de identidades diáspóricas.

Los resultados indican que la memoria actúa como una herramienta de doble filo para los exiliados: mientras que ayuda a cerrar la brecha entre el pasado y el presente, también puede perpetuar el trauma a través de la nostalgia y el desarraigó. Además, la identidad transnacional cubana trasciende las fronteras geográficas, reflejando las experiencias diversas de los exiliados a lo largo de las generaciones. En conclusión, el artículo subraya la centralidad de la memoria en las narrativas de la diáspora cubana como medio para negociar la identidad y procesar el trauma. También destaca la necesidad de estudios comparativos que exploren cómo el mito revolucionario ha influido en la recepción de los exiliados cubanos en distintos contextos culturales. Estas narrativas no solo preservan historias individuales y colectivas, sino que también cuestionan las nociones tradicionales de nación, pertenencia y autenticidad cultural en un mundo globalizado.

PALABRAS CLAVE

DIASPORA, EXILIO, LITERATURA CUBANA, MEMORIA, TRAUMA

UN ECO DE LUCRECIO EN *LA GALATEA* DE CERVANTES

ÁNGEL JACINTO TRAVER VERA
Ministerio de Educación y Ciencia

El poeta latino Tito Lucrecio Caro (ca. 98-55 a. C.) escribió su única obra, el *De rerum natura*, en seis cantos, a lo largo de los cuales expuso la filosofía epicúrea, que, como las demás doctrinas helenísticas, se

cimentaba sobre una explicación de la naturaleza o Física. Por esta razón, Lucrecio vertió, sobre todo, los principios físicos del epicureísmo, escritos por su maestro griego con una prosa escolar, en un poema didáctico compuesto por hexámetros muy plásticos y sonoros, consiguiendo difundir exitosamente el pensamiento de Epicuro entre el pueblo romano.

Aparte de haber sido admirado por los grandes escritores de la Latinidad, Lucrecio ha sido considerado el padre de la poesía didáctica moderna, tras su redescubrimiento en los albores del Renacimiento (1417), por unir rigor científico y encanto poético. Los humanistas, de hecho, excusaron su hiriente ateísmo para poder leer entre sus versos una explicación de la naturaleza diferente de la aristotélica y aprender de su arte poética. Lucrecio se convirtió, a la postre, en un modelo excelente de *imitatio*, no solo para los escritores de poesía didáctica, sino también para los autores de obras bucólicas y mitológicas. Y, en concreto, sus vívidas descripciones naturales han sido objeto de constante emulación literaria.

Uno de estos cuadros emblemáticos es el denominado de “las cuatro estaciones” (V 737-50), en el que el poeta romano representa cada una de las estaciones del año con distintos dioses y fenómenos atmosféricos. El pasaje influyó en la Primavera de Sandro Botticelli, como ya demostró el historiador del arte Aby Warburg en su obra *El renacimiento del paganism*. E improntas suyas se reconocen en numerosos textos neolatinos, italianos y castellanos, de Sannazaro, de Navagero o de Garcilaso de la Vega, entre otros. Estas recreaciones posteriores bien pudieron ser las fuentes de inspiración del texto que estudiaremos: un trozo del comienzo del libro sexto de *La Galatea* de Cervantes, en el que Venus, Céfiro y Flora aparecen como séquito de la Primavera. Sin embargo, creemos que hay suficientes parecidos con los versos V 737-740 del *De rerum natura* para afirmar que estos fueron el “hipótesis” o texto referencial.

Tras un estudio detallado de las similitudes léxicas, mitológicas y sintácticas intentaremos demostrar que la expresión cervantina de la llegada de la Primavera en este pasaje proemial del libro sexto de *La Galatea* remite a los hexámetros lucrecianos con gran exactitud. Este eco tan similar pudo deberse a una fuente intermedia que parafraseara (*interpretatio*) los versos del *De rerum natura* o bien a una imitación consciente

de Cervantes, quien, tal vez, conociera el fragmento de su época de estudiante junto al humanista Juan López de Hoyos, en la que la traducción de textos latinos, como ejercicio propedéutico, era habitual.

PALABRAS CLAVE

CERVANTES, GALATEA, LUCRECIO, PRIMAVERA, VENUS

LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL, MUSICALIDAD Y FUNCIÓN SOCIAL EN LAS CANCIONES DE CUNA O NANAS

REGINA CRUZ-TROYANO

Universidad de Cádiz

SUSANA ESCORZA PIÑA

Universidad de Cádiz

TERESA- G. SIBÓN-MACARRO

Universidad de Cádiz

En la presente ponencia se comparte una parte de una investigación de mayor envergadura iniciada antes de la pandemia. Destacamos en este encuentro la importancia de identificar los elementos literarios en las nanas, lo recurrente de indagar sobre la función social y cultural de las nanas, la necesidad tanto de reforzar la relación entre cultural y literatura en los menores como bagaje de cultura letrada como de revitalizar la tradición de cantar nanas en comunidades donde esta práctica esté en declive.

Desde el punto de vista de la metodología, se trabaja a partir de las obras de recopilación publicadas sobre las canciones de cuna o nanas se procura muestrear su variedad (grabaciones sonoras, transcripciones escritas de las letras, entrevistas a informantes clave) antes del análisis literario y del lenguaje. Se presta especial interés a la musicalidad a partir de del

uso de repeticiones, paralelismos, juegos de palabras, y a la estructura poética que quedan reflejadas en ese rescate y/o reescritura de la tradición oral que permiten su función social y cultural.

Todo ello permite descubrir una perspectiva interdisciplinaria que impregna la literatura de tradición oral con saberes sobre musicalidad, sobre transmisión y legado en manos de la mujer, sobre el arte de sanar con cuentos o sobre la imagen de la familia en el cuidado de los suyos, sean bebés o sean potenciales receptores de nanas en su tercera edad.

PALABRAS CLAVE

CANCIÓN DE CUNA, CULTURA LETRADA, LITERATURA Y
FUNCIÓN SOCIAL, LITERATURA Y MÚSICA, TRADICIÓN ORAL

TRADUCIR EL TRAUMA INFANTIL: LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO SOBRE LA GUERRA EN *ÚLTIMOS TESTIGOS*, DE SVETLANA ALEKSIÉVICH

MARGARITA SAVCHENKOVA

Universidad de Salamanca

En esta comunicación, buscamos analizar cómo se construye el discurso infantil sobre la guerra en dos ediciones de *Últimos testigos* (1985 y 2013), una de las obras de Svetlana Aleksiévich, periodista bielorrusa y ganadora del Premio Nobel de Literatura (2015). Publicado por primera vez en 1985, el libro reúne testimonios de los soviéticos cuya infancia transcurrió en plena II Guerra Mundial y que ya de adultos comparten sus recuerdos sobre aquella época. El trauma constituye el eje de la narración en la edición más reciente de esta «novela de voces» y le permite a Aleksiévich a trasladarnos al mundo de la guerra presentado desde el punto de vista de la autora y el de los testigos entrevistados.

Nuestro estudio interdisciplinar se enmarca en las últimas corrientes de la traductología (Bassnett y Johnston 2019) que han abierto nuevos caminos en la disciplina y han permitido ampliar la definición de traducción. Así, Vidal Claramonte (2018) y Alonzi (2023) apuntan que la historia son textos que reescriben lo real, traducciones intralingüísticas de la realidad. En este contexto, podemos afirmar que, en el caso de *Últimos testigos*, Aleksievich (1985) traduce intralingüísticamente la II Guerra Mundial a partir de los testimonios recopilados para construir un discurso en torno a la percepción infantil de la guerra. Casi treinta más tarde (2013), la periodista retraduce su obra para desvincularla de la tradición literaria soviética.

En esta obra, la presencia de la voz autoral prácticamente no se manifiesta: no hay prólogo redactado ni se introducen sus comentarios personales en el tejido de los testimonios recopilados. Únicamente percibimos los sufrimientos y las emociones dolorosas de adultos traumatizados que, por un instante, se convierten en niños.

Al realizar un análisis comparativo de la descripción del trauma en ambas versiones de *Últimos testigos*, hemos llegado a la conclusión de que Aleksievich efectúa múltiples cambios a nivel microestructural del texto, así como al de su contenido. Tras haber ido al frente de la guerra afgano-soviética y haber presenciado la caída de la URSS, la periodista opta por reescribir su obra para centrarse en el impacto del trauma en la trayectoria de vida de sus interlocutores. Mediante la imbricación de las secuelas de las experiencias traumáticas en la construcción discursiva de la última edición del libro, la autora busca concienciar al lector sobre las repercusiones del trauma infantil y reafirmar su postura sobre los efectos nocivos de la guerra. Al mismo tiempo, a través de su traducción y su posterior retraducción, salva la memoria infantil del olvido, en el sentido de Benjamin (1923/1996).

PALABRAS CLAVE

DISCURSO INFANTIL, SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, SVETLANA ALEKSIÉVICH, TRADUCCIÓN DE LA HISTORIA, TRAUMA

EL REALISMO MÁGICO EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÁLVARO CUNQUEIRO

MARTA MARIÑO MEXUTO

Universidad de Santiago de Compostela

Las novelas de Álvaro Cunqueiro, como las obras hispanoamericanas encuadradas en el llamado realismo mágico, surgieron en un entorno dominado por la narrativa realista de corte social. Esto le ocasionó críticas procedentes de distintos sectores, especialmente encaminadas al hecho de que su literatura se considerase "de evasión" y, por tanto, desligada de los problemas de la España del momento. Muchos de estos reproches procedían precisamente de escritores y críticos pertenecientes al círculo del propio Cunqueiro y al sistema literario gallego, que se encontraba en una situación precaria durante las décadas posteriores a la Guerra Civil, diezmado por el exilio y la censura franquista. Aunque el autor mindoniense ocupaba un lugar destacado en Galicia ya desde sus primeras publicaciones en los años 30, en el resto de España el éxito y el reconocimiento crítico le llegarían con su segunda novela en castellano, *Un hombre que se parecía a Orestes*. Esta obra difícilmente clasificable ganó el Premio Nadal en 1968, un año después de la publicación de *Cien años de soledad*, de García Márquez. En esta ponencia nos proponemos analizar cómo influyó el realismo mágico en la acogida de la obra de Cunqueiro, preparando el camino para una recepción favorable de la misma, en un panorama que rechazaba lo fantástico y maravilloso y en el que aún imperaba la literatura socialrealista.

PALABRAS CLAVE

LITERATURA ESPAÑOLA, LITERATURA GALLEGA, NARRATIVA, REALISMO MÁGICO, RECEPCIÓN

**DIÁLOGO ENTRE LITERATURA Y MÚSICA:
UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE *ALMA Y VIDA*
DE BENITO PÉREZ GALDÓS Y LA *SINFONÍA
PASTORAL* DE BEETHOVEN**

JOSE-LUIS FRAGUAS AMOR

Universidad Complutense de Madrid

Introducción La interacción entre las artes permite explorar conexiones profundas que trascienden sus marcos originales. Este estudio examina el diálogo simbólico y estructural entre *Alma y Vida* de Benito Pérez Galdós y la Sinfonía no. 6 (Pastoral) de Beethoven. Ambas obras utilizan la naturaleza como escenario y protagonista, proyectando tensiones entre calma y conflicto, ideal y realidad. El análisis destaca cómo la narrativa literaria y la composición musical reflejan preocupaciones universales sobre la condición humana.

Objetivos Este trabajo busca:

- Identificar paralelismos estructurales y temáticos entre ambas obras.
- Analizar las correspondencias simbólicas entre personajes e instrumentos.
- Explorar cómo la naturaleza se convierte en un elemento narrativo y emocional.

Metodología El análisis se fundamenta en una comparación interdisciplinaria. Se estudian los cuatro actos de *Alma y Vida* en paralelo con los cinco movimientos de la Sinfonía Pastoral. La metodología incluye:

- Análisis textual de los personajes, escenarios y diálogos.
- Estudio de las estructuras musicales, timbres e instrumentación.
- Interpretación simbólica de elementos recurrentes.

Discusión *Alma y Vida* y la Sinfonía Pastoral comparten una progresión que transita desde la calma inicial hacia el conflicto y la posterior resolución. Ambas obras utilizan la naturaleza como escenario y reflejo emocional de

los personajes. Mientras los actos y movimientos evolucionan, las tensiones entre personajes y conceptos se convierten en el eje central de sus narrativas. Los personajes literarios encuentran correspondencias en los instrumentos musicales, creando un paralelismo que enriquece la comprensión de sus roles y emociones. Esta comparativa se ha basado en la declaración del propio Benito Pérez Galdós en la que afirma haberse basado en la composición Beethoveniana para la elaboración de su obra de teatro.

Resultados La comparación revela cómo ambas obras construyen un diálogo interdisciplinario. Galdós traduce en palabras la lucha entre las realidades de cada personaje y del ser humano, mientras que Beethoven lo hace a través de su música. Los personajes encuentran correspondencias directas con los instrumentos, y la naturaleza se erige como marco y protagonista.

Conclusiones *Alma y Vida* y la Sinfonía Pastoral trascienden sus formas artísticas para abordar temas universales como la justicia, el sacrificio y la dificultad que tiene el ser humano para alcanzar un ideal. Este análisis resalta la riqueza de la sinergia entre literatura y música, invitando a nuevas lecturas interdisciplinarias que exploren las dimensiones emocionales y simbólicas de las artes.

PALABRAS CLAVE

ALMA Y VIDA, BEETHOVEN, BENITO PÉREZ GALDÓS, LITERATURA Y MÚSICA, NATURALEZA

LA POESÍA COFRADE ANDALUZA ACTUAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PREGONES DE SEMANA SANTA

ÁLVARO RAMOS RUIZ
Universidad Loyola Andalucía

La Semana Santa constituye, sin lugar a dudas, una de las tradiciones religiosas más profundamente arraigadas y reconocidas en Andalucía. En las últimas décadas, el creciente interés social por esta celebración ha dado lugar a un notable incremento en las actividades que la rodean. Entre ellas, el pregón destaca como un acto de gran relevancia en el ámbito cofrade, consolidándose como un vehículo esencial para la transmisión, promoción y perpetuación de los valores y tradiciones de la Semana Santa en la sociedad contemporánea.

El pregón, una pieza oratoria cuyo origen se remonta a la década de los años 30 del siglo XX, tiene como principal objetivo anunciar de manera solemne y pública la llegada de la Semana Santa. Más allá de su carácter informativo, el pregón ha evolucionado hasta convertirse en una obra que fusiona elementos comunicativos, religiosos y literarios, lo que le confiere un destacado estatus cultural en el mundo cofrade. Un rasgo distintivo de los pregones es el uso de la poesía, que se emplea como un recurso literario para enriquecer las alocuciones y dotarlas de una mayor carga emocional y estética. Estas composiciones líricas suelen centrarse en temas relacionados con las imágenes devocionales y los momentos clave de la Pasión que se representan durante las procesiones.

En este contexto, la presente investigación tiene como propósito principal realizar un análisis comparativo de las composiciones poéticas empleadas en los pregones oficiales de la Semana Santa en Andalucía. Para ello, se ha seleccionado un corpus que incluye los pregones oficiales de Granada, Málaga y Sevilla, ciudades cuyas celebraciones penitenciales están reconocidas como de Interés Turístico Internacional. El estudio se lleva a cabo mediante una metodología que combina un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativos, con el objetivo de examinar diversos aspectos poéticos

como son el número de composiciones líricas presentes en los pregones, los tipos de estrofas empleados, las estructuras métricas y rítmicas utilizadas, así como las temáticas cofrades predominantes en cada obra.

Los resultados obtenidos ponen de relieve no solo la importancia de las composiciones poéticas en los pregones, sino también la riqueza y diversidad temática que estas aportan al género cofrade. Asimismo, este análisis permite visibilizar cómo el uso de la poesía en los pregones va más allá del componente estético para convertirse en un elemento de un fuerte carácter devocional y cultural de la Semana Santa.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS DEL DISCURSO, ANDALUCÍA, POESÍA, PREGÓN, SEMANA SANTA

LA PRESENCIA DE TEMAS Y MOTIVOS DEL ROMANTICISMO LITERARIO EN LA NOVELA *LA SOMBRA DEL VIENTO* DE CARLOS RUIZ ZAFÓN

ALBERTO ESTEBAN BENÍTEZ

Universidad Complutense de Madrid

Desde los orígenes de la literatura, numerosas obras han dialogado con textos previos, reinterpretando y resignificando sus temas y motivos en contextos contemporáneos. Por ejemplo, Ulises de James Joyce reelabora los episodios de La Odisea, mientras que Frankenstein de Mary W. Shelley retoma y moderniza el mito de Prometeo. Esta práctica no solo actualiza tradiciones literarias, sino que también evidencia la vigencia de ciertos movimientos estéticos, como el romanticismo. Sin embargo, cuando se busca rastrear la presencia de características románticas en la literatura contemporánea, las conexiones suelen ser más sutiles y menos evidentes.

Este trabajo se centra en la novela *La sombra del viento* (2001) de Carlos Ruiz Zafón, primera entrega de la tetralogía *El cementerio de los libros olvidados*. A través de un análisis detallado, se explorará cómo el autor barcelonés retoma temas y motivos clave del romanticismo literario del siglo XIX, adaptándolos a una narrativa que ha cautivado a los lectores contemporáneos.

El principal objetivo de este estudio es examinar la presencia y la reescritura de los temas y motivos característicos del romanticismo literario del siglo XIX en *La sombra del viento*. Se pretende:

1) Identificar cómo los tópicos románticos, como la melancolía, la pasión, la rebeldía, la naturaleza y el cristianismo, son retomados y transformados en la novela. 2) Analizar cómo esta reescritura refleja la trascendencia del movimiento romántico en la literatura contemporánea. 3) Evaluar en qué medida la obra de Zafón puede entenderse como un puente entre las sensibilidades románticas del siglo XIX y las preocupaciones de la narrativa actual.

El análisis revela que *La sombra del viento* está impregnada de temas y motivos que evocan el romanticismo literario, pero que han sido adaptados por Ruiz Zafón para conectar con los lectores del siglo XXI. La trama articula una compleja interrelación entre la melancolía, expresada en la atmósfera de Barcelona, la pasión en los conflictos internos de los personajes, y la naturaleza, representada como un espacio cargado de simbolismo. Además, la obra aborda cuestiones de rebeldía frente a normas sociales opresivas y reinterpreta aspectos del cristianismo desde una perspectiva contemporánea. Esta confluencia de elementos románticos y modernos evidencia tanto la influencia de los valores decimonónicos en la novela como la capacidad de Zafón para dialogar con una tradición literaria y hacerla trascender al lector actual.

En conclusión, se demuestra que *La sombra del viento* presenta características prototípicas del romanticismo literario. Zafón utiliza los temas y motivos que teóricos e historiadores de la literatura, como Russell P. Sebold, L. Romero Tobar, E. A. Peers y H. Honour, definieron como propios del Romanticismo: la melancolía, la pasión, la rebeldía, la naturaleza y el cristianismo. Se observa, además, que el autor barcelonés reescribe

algunos de estos temas, actualizándolos, para adaptarlos al tiempo presente. Esta reinterpretación refuerza la conexión entre las preocupaciones románticas y las sensibilidades actuales: La sombra del viento no solo evoca la sensibilidad romántica, sino que también demuestra la vigencia de este movimiento como fuente inagotable de inspiración y herramienta para dialogar con las inquietudes de la modernidad.

PALABRAS CLAVE

REESCRITURA, ROMANTICISMO, ZAFÓN

LITERATURA COMPARADA EN RELACIÓN CON LA MÚSICA: EL CONCEPTO DE *CUADRO DE COSTUMBRES* EN *EL SOMBRERO DE TRES PICOS* DE ALARCÓN Y DE FALLA

PAULA DEL BRÍO FERNÁNDEZ
Universidad de Valladolid

La novela de *El sombrero de tres picos*, de Pedro Antonio de Alarcón, enmarcada dentro del Costumbrismo del siglo XIX, se ha convertido, indudablemente, en uno de los textos canónicos de la literatura hispánica. Pero *El sombrero de tres picos* no solo se encuentra entre las grandes obras literarias del mundo hispánico, sino que además forma parte del canon musical español y europeo, gracias al ballet del mismo nombre que compuso Manuel de Falla, ya en el siglo XX, inspirándose en el flamenco y en el denominado *Nacionalismo musical español*, a partir del texto de Alarcón. Podríamos decir, en un principio, que *El sombrero de tres picos* parece pertenecer a dos artes y dos autores muy diferentes, enmarcándose, por tanto, en dos épocas y movimientos totalmente distintos. No obstante, ¿y si el Costumbrismo literario decimonónico y el movimiento musical denominado *Nacionalismo español* del siglo siguiente

compartieran, en realidad, la misma finalidad, la misma razón de ser, el mismo *cuadro de costumbres*?

El objetivo de esta investigación es el estudio del vínculo existente entre el Costumbrismo literario de Alarcón (siglo XIX) y el Nacionalismo musical español de Falla (siglo XX) a través de la obra canónica de *El sombrero de tres picos*. Para ello, en cuanto a la metodología, expondremos primeramente las principales nociones de la *semiótica* y la *hermenéutica*, cuyas teorías se aplican a la música con el fin de estudiar el *significado musical*. Posteriormente, estudiaremos qué papel juega el concepto de *cuadro de costumbres* en la obra de Alarcón y de Falla para, a continuación, aplicar dicho concepto al caso particular de *El sombrero de tres picos* literario y musical. Finalmente, con el fin de llevar a la práctica lo explicado anteriormente, realizaremos un análisis comparado del *Capítulo V* de Alarcón (correspondiente a la descripción del molinero) y la danza equivalente compuesta por Falla, la *Danza del molinero*.

En conclusión, gracias al estudio del vínculo dado entre el Costumbrismo literario y el Nacionalismo musical español a través de la obra de *El sombrero de tres picos*, hemos podido observar la clara conexión existente entre la literatura y la música. Dicha conexión se debe al hecho de que ambas estéticas comparten la gran mayoría de sus características, partiendo del concepto esencial de *cuadro de costumbres*. De este modo, a través de esta investigación, hemos podido comprobar cómo la literatura traspasa sus fronteras para convertirse en un arte interdisciplinar que influye en las demás manifestaciones artísticas (en este caso, en la música). Además, como resultado final, hemos podido observar cómo la música bebe directamente de la literatura con el fin de adquirir un *significado*, así como un sentido y un simbolismo plenos, pues la música, aun siendo no verbal, también es un lenguaje que, gracias a la influencia de los diferentes recursos literarios, es capaz de expresar del mismo modo en que ocurre en un texto escrito.

PALABRAS CLAVE

CUADRO DE COSTUMBRES, EL SOMBRERO DE TRES PICOS, MANUEL DE FALLA, PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, VÍNCULO LITERARIO-MUSICAL

LA TRADUCCIÓN COMO ESPACIO DE RECONCILIACIÓN PARA EL AUTOR FRANCO-ALEMÁN GEORG K. GLASER

PATRICIA ROJO LEMOS

Universidad Rey Juan Carlos

El escritor Georg K. Glaser, nacido en 1910 en la región Guntersblum, al sur de Mainz (Alemania) fue criado en un en el sudoeste de Alemania. No obstante, terminaría luchando para los franceses contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y pasaría unos años preso como soldado francés en los campos de concentración. Tras años de trabajo como artesano y simpatizando con los anarquistas y comunistas, no fue hasta su primera estancia en prisión cuando comenzaría a escribir artículos para publicaciones comunistas y para diarios de renombre en la época. Emigrado a Francia en los años treinta con el auge del nacionalsocialismo, y después de una vida ligada al activismo, terminaría renunciando a su identidad alemana. Decidió adoptar el francés como lengua de trabajo y traducir sus propios escritos. En 1953, Glaser escribiría su obra más famosa *Geheimnis und Gewalt* (*Secret et Violence / Secreto y violencia*), en la que narra sus peripecias entre 1920 y 1945. La obra fue escrita en alemán con escaso éxito en la Alemania de la postguerra, por lo que el autor la tradujo al francés. En 1998, ya pasada la reunificación de Alemania, la obra fue de nuevo traducida al alemán a petición de los lectores alemanes.

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo la traducción genera un espacio de inclusión y de reconciliación para el escritor franco alemán, quien encontraría primero en la escritura un medio de expresión que lo vinculaba con sus creencias y llamaba a la acción a sus lectores, y, en la traducción, una oportunidad de integrarse en una nueva sociedad y dejar atrás su identidad alemana para después reconciliarse con ella gracias al público alemán.

Se propone el estudio de su vida y de su obra, así como las circunstancias de su creación y de su traducción (tanto la autotraducción como la traducción demandada por el público), desde los albores de su carrera como escritor hasta la traducción al alemán de su obra en 1998, pasando por la publicación de su obra capital *Geheimnis und Gewalt* en 1957.

Como conclusión, podemos afirmar que la traducción más de cuatro décadas después de su obra *Geheimnis und Gewalt* de nuevo al alemán supone un ejercicio de reconciliación de la sociedad alemana con el autor franco-alemán, además de brindar la oportunidad de generar un espacio de inclusión desde el que trabajar con ideas, textos y autores que habían quedado excluidos del panorama literario alemán a causa del nacionalsocialismo.

PALABRAS CLAVE

CONFLICTO IDENTITARIO, NACIONALSOCIALISMO, RECONCILIACIÓN, TRADUCCIÓN LITERARIA

“LA BARBA EN LA MANO, MEDITABUNDO”: LA EVOCACIÓN DE LA FIGURA Y PENSAMIENTO DE MARCO AURELIO EN LA POESÍA DE RUBÉN DARÍO

GABRIEL LAGUNA MARISCAL
Universidad de Córdoba

Introducción: Rubén Darío (1867-1916) confesó que le preocupaba “no saber... de dónde venimos” (vv. 12-13 del poema “Lo fatal”). Sin embargo, para responder, al menos en parte, a esa cuestión, nos proponemos rastrear la recepción de la figura y del pensamiento del emperador-filósofo Marco Aurelio en la obra del poeta nicaragüense. Partimos de la base de que en el carácter y en la poesía de Darío es posible documentar una marcada dicotomía entre una actitud hedonista y sensual y la reflexión pesimista y existencialista. De hecho, se ha apuntado que es inherente al libro *Cantos de vida y de esperanza* (1905) la “preocupación existencial [...] sea por la vía de la afirmación vital y el optimismo, bien por la reflexión desengañada ante la muerte y la consecuente angustia del poeta” (Acereda y de la Fuente Ballesteros en Darío, 2018: 28). En

el desarrollo de esta segunda faceta es posible documentar en la poesía del poeta ecos de las *Meditaciones* de Marco Aurelio.

Objetivos: Distinguir una dicotomía actitudinal en la obra de Rubén Darío, entre el hedonismo y el existencialismo.

Reconocer los principales constituyentes temáticos de la posición existencialista y pesimista.

Comparar esos principios con motivos propios de la filosofía estoica, tal como se refleja en las *Meditaciones* de Marco Aurelio.

Metodología: Para esta investigación recurriremos a una metodología cualitativa y comparativa. Una vez que hemos documentado en la bibliografía secundaria la dicotomía actitudinal ya apuntada, es necesario rastrear las alusiones explícitas a Marco Aurelio en la obra en prosa de Rubén Darío. De todas formas, la tarea principal de la presente investigación consiste en documentar en la poesía de Darío reminiscencias de las reflexiones filosóficas, de carácter estoico, que Marco Aurelio recoge en sus *Meditaciones*, a partir de una lectura detallada (*close reading*) de ambos textos primarios.

Resultados: Rubén Darío desarrolla reflexiones existenciales, no muy lejanas del discurso aureliano, en varios de sus poemas, especialmente en “Alma mía” (segunda edición de *Prosas Profanas*, de 1901), “Canción de otoño en primavera” y “Lo fatal” (ambos de *Cantos de vida y de esperanza*, 1905) y “Poema del Otoño” (de *Poema del Otoño y otros poemas*, 1907). Tanto en “Alma mía” como en “Poema del Otoño” el sujeto lírico se apostrofa a sí mismo en segunda persona, exactamente igual que Marco Aurelio en *Meditaciones*. Por otra parte, en los cuatro poemas mencionados de Darío se van desgranando motivos filosóficos de carácter estoico, que bien pudo leer el poeta en el emperador-filósofo: la naturaleza efímera y contingente del hombre, la consideración del alma como un dios interior, el rápido paso del tiempo, la existencia de un destino y la necesidad de resiliencia para afrontar las desgracias con imperturbabilidad.

Conclusiones: Esta investigación vendría a corroborar la relevancia de estudiar la cultura clásica como constituyente esencial de la cultura

moderna y contemporánea, en los ámbitos de las creencias, la ideología y la literatura. Somos de donde venimos.

PALABRAS CLAVE

EXISTENCIALISMO, FILOSOFÍA, MEDITACIONES, RECEPCIÓN CLÁSICA, RUBÉN DARÍO

EL MITO DE ARIADNA EN LA POESÍA ESPAÑOLA: DE SALCEDO CORONEL A JORGE GUILLÉN

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ

Universidad de Córdoba

GEMA MOLINA MELLADO

SAFA

El mito de Ariadna, mencionado o desarrollado en la literatura clásica por Hesíodo (*Teogonía*, v. 947), Ovidio (*Heroidas*, X; *Metamorfosis* VIII 174-182; *Ars amatoria* I 525-526) y Catulo (*Carmen LXIV*), ha adquirido significaciones diversas en diferentes etapas de la literatura española, adaptándose a sensibilidades estéticas y contextos culturales variados. Este análisis se centra en dos momentos clave de su recepción: el tratamiento barroco de García de Salcedo Coronel (c. 1592-1661) en su epílio *Ariadna* (1624) y la reinterpretación llevada a cabo por Jorge Guillén (1893-1984) en los poemas "Ariadna, Ariadna", incluido en *El pájaro en la mano (Cántico)*, y "Ariadna en Naxos", de *Estudios (Y otros poemas)*. Aunque separados por tres siglos, ambos autores recurren a este mito clásico para explorar cuestiones universales como el sufrimiento, la transformación y la resistencia frente al abandono.

En el contexto del Barroco, Salcedo Coronel adapta el mito en un poema que refleja las tensiones propias de su tiempo, caracterizadas por la exaltación del dolor humano y el contraste entre lo efímero y lo

eterno. Su epílio combina elementos de la tradición clásica con el lenguaje retórico y la complejidad estilística propios del siglo XVII. La representación de Ariadna en Naxos, su desolación amplificada por un paisaje melancólico, responde a la sensibilidad barroca y su interés por dramatizar la fragilidad humana, si bien se apunta una posibilidad de redención para el personaje.

Por otro lado, Jorge Guillén, miembro destacado de la Generación del 27, despoja al mito de sus elementos sobrenaturales y lo recontextualiza como una meditación sobre la condición humana. En sus composiciones "Ariadna, Ariadna" y "Ariadna en Naxos", Guillén utiliza la figura de Ariadna como símbolo de introspección y guía en la búsqueda de sentido frente a la confusión. El poema se integra en el proyecto poético de *Cántico*, que busca el equilibrio entre el caos y la claridad y, por tanto, interpreta los referentes clásicos desde las inquietudes filosóficas del siglo XX.

La comparación entre Salcedo Coronel y Guillén sugiere cómo el mito de Ariadna ha servido como matriz literaria adaptable a diferentes sensibilidades estéticas. Salcedo plasma, a través de un lenguaje ampuloso, la visión barroca del sufrimiento humano en interacción con un entorno natural que sirve de espejo emocional. Guillén, en cambio, convierte el mito antiguo en correlato objetivo para la reflexión existencial, enfatizando la capacidad del individuo para superar situaciones de desolación y encontrar sentido a la existencia.

En conclusión, las lecturas de Ariadna realizadas por Salcedo Coronel y Guillén demuestran cómo los mitos clásicos pueden adaptarse a contextos históricos y poéticos distintos para abordar cuestiones esenciales como el sufrimiento, la soledad y la transformación personal. Mientras que Salcedo utiliza el lenguaje exuberante del Barroco para explorar la tensión entre la fragilidad humana y el anhelo de redención, Guillén proyecta el mito hacia las preocupaciones filosóficas del siglo XX, convirtiéndolo en una reflexión sobre la introspección y la resiliencia ante la adversidad.

PALABRAS CLAVE

ARIADNA, JORGE GUILLÉN, MITO, POESÍA ESPAÑOLA, SALCEDO CORONEL

REPRESENTAÇÕES DA MULHER INDÍGENA NA LITERATURA DE JOSÉ DE ALECAR E ELIANE POTIGUARA: UM ESTUDO COMPARADO

KEILA COELHO BARBOSA

professor substituto interino

Este trabalho apresenta um estudo comparado das representações da mulher indígena nas obras de dois autores de contextos históricos e literários distintos: José de Alencar e Eliane Potiguara no período compreendido entre os séculos XIX e XXI. A justificativa para este estudo se encontra na importância de compreender a evolução dessas representações ao longo do tempo, não apenas para reconhecer a contribuição dessas obras para a literatura brasileira, mas também para refletir sobre como essas imagens moldam ou desafiam estereótipos culturais sobre mulheres indígenas. Com a investigação da trajetória histórica dessas representações, espera-se contribuir para uma maior compreensão e valorização da diversidade e autenticidade das experiências das mulheres indígenas na literatura brasileira.

O objetivo geral: analisar e comparar as representações da mulher indígena nas obras de José de Alencar e Eliane Potiguara, considerando as perspectivas históricas, culturais e ideológicas subjacentes a essas representações, bem como as implicações sociais e literárias resultantes. Os objetivos secundários são: analisar como esses estereótipos e representações se relacionam com o contexto histórico e social de cada época; investigar as mudanças nas narrativas e perspectivas em relação à mulher indígena ao longo do tempo, considerando as influências sociais, políticas e culturais que moldaram essas representações; e comparar as simbologias atribuídas às personagens.

A metodologia adotada é do tipo qualitativa e comparativa que envolve a análise livros, revistas, periódicos, artigos científicos, buscando temas, personagens, narrativas e contextos que caracterizam a representação da mulher indígena. Também utilizamos nesta pesquisa várias fontes secundárias destinadas a contextualizar, do ponto de vista social, cultural

e literário, comparando suas abordagens na representação da mulher indígena expressas nessas obras.

No que se refere aos resultados e discussão evidenciam uma transformação significativa nas representações da mulher indígena ao longo do tempo. Enquanto Alencar perpetua estereótipos e contribui para a construção de uma identidade nacional de caráter eurocêntrico, Potiguara destaca, de forma particular, o papel essencial da mulher indígena na preservação da cultura e da identidade de seu povo, em oposição às representações romantizadas do século XIX. Esses resultados refletem uma evolução nas representações da mulher indígena na literatura brasileira, que transitam de visões mistificadoras sobre sua aculturação para a afirmação de sua identidade étnica.

Conclui-se que a evolução das representações da mulher indígena na literatura brasileira está relacionada à evolução política e social do Brasil desde a sua independência, e que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma representação verdadeiramente diversa e inclusiva. Com um esforço consciente e contínuo, é possível criar um futuro em que as narrativas indígenas sejam valorizadas e as vozes das mulheres indígenas sejam ouvidas e respeitadas.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS COMPARADO, BRASIL, LITERATURA, MULHER INDÍGENA

ROMANTIC INTERTEXTS: TAYLOR SWIFT'S DIALOGUE WITH ROMANTIC LITERATURE

ALEJANDRO SÁNCHEZ CABRERA

Universidad de Salamanca

Music, despite being assiduously consumed by all and being socially treated as an instrument of normalization, accompaniment and, in many ways, of building resilience, is not considered subject of study beyond the field of musicology, and it is practically forgotten and dismissed in philological studies. Despite the notable lack of in-depth studies analyzing song lyrics through the lens of literary theory or comparative literature, some studies have begun to value the great literary work of composition, comparing it to the writing of poetry, that exists behind songs. For instance, scholars such as Mora-Rioja (2023) or Michael Ingham (2023) have begun to explore comparisons between lyrics and the songwriting process with literary works. However, these analyses often overlook the pop genre, despite (or due to) its status as the most widely consumed musical form globally. This paper will attempt to fill this gap by considering pop music and its lyrics as a product that needs to be treated like the rest of the political, literary and cultural products we analyze: not only as a codifier of the current *Zeitgeist* but also as a rich body of work that holds the potential to be included in the literary canon. This will be substantiated by examining the intertextual connections between literary works and pop music. Specifically, Taylor Swift's *Folklore* (2020) and *Evermore* (2020) will be analyzed to demonstrate how both albums redefine the Romantic tradition. They achieve this not only by paying homage to Romantic poets and narratives but also by recontextualizing their themes and complexities within the framework of contemporary culture. Swift's *Folklore* and *Evermore*, written and produced during the Covid-19 pandemic lockdown have been, since their publication, praised for their unique blend of dreamy folk-pop, storytelling, haunting melodies and harmonies and introspective

lyricism, but have not been considered subject of study in English Studies at all. And so, this study will attempt to inspire new discussions around both albums, their cultural relevance, and pop music in general, in the literary field, possibly encouraging other scholars to consider this field worth studying.

PALABRAS CLAVE

INTERTEXTUALITY, POP MUSIC, ROMANTICISM, SONG LYRICS, TAYLOR SWIFT

AFTER THE DEATH OF DON JUAN, DE SYLVIA TOWNSEND WARNER: UNA RESOCIALIZACIÓN DEL MITO COMO ALEGORÍA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

ALICIA FERNÁNDEZ GALLEGOS-CASILDA
Universitat Autònoma de Barcelona

Introducción: Sylvia Townsend Warner nació en el barrio londinense de Harrow on the Hill en 1893 e inició su carrera literaria a mediados de la década de 1920. Su activismo político se intensificó con el auge del fascismo en Europa a comienzos de los años treinta, hasta culminar en su adhesión al Partido Comunista de Gran Bretaña en 1935. La concepción de Warner respecto de la escritura se alejaba, consecuentemente, del experimentalismo vanguardista. En 1937, Warner asistió al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizado en territorio republicano durante la Guerra Civil española por parte de la Asociación de Intelectuales Antifascistas.

Es tras esta visita a España cuando Warner comienza a escribir la que será su quinta novela, *After the Death of Don Juan*, publicada por la editorial Chatto & Windus en 1938. La obra narra la fragua de una revuelta campesina en un pueblo a las afueras de Sevilla en la década de 1770,

donde el señor de las tierras de la zona lleva largo tiempo sin cumplir con su promesa de conceder a los lugareños un nuevo sistema de irrigación que les permita hacer prosperar sus cultivos. Fiel a su cosmovisión marxista, Warner recurre al personaje del infame seductor español para encarnar a todas aquellas personas en posiciones de poder que condonaron el golpe militar de 1936 contra el gobierno legítimo de la República: la nobleza y el señorío, la mediana y alta burguesía terrateniente, así como la Iglesia Católica.

Objetivos y Metodología: Esta ponencia pretende examinar la actualización del Don Juan de Tirso de Molina y Molière que, en clave de Realismo Socialista, realiza Warner en esta novela, con el fin de dar cuenta de la manera en que, mediante diversas estrategias narrativas, transforma la naturaleza edificante de la obra original con fines partidarios. El objetivo primordial de este trabajo es, por consiguiente, evidenciar las particularidades que convierten la reescritura intertextual de Warner en *After the Death of Don Juan* en una resocialización del mito como parábola sobre la Guerra Civil española.

Discusión y Conclusiones: Warner embebe su novela en los postulados propios del materialismo histórico mediante un ejercicio de geografía humana para ahondar en las tensiones ideológicas que marcaron la Segunda República y precipitaron el golpe fascista contra el gobierno en julio de 1936. Por un lado, al servirse del alcance simbólico del mito de Don Juan, la obra posibilita la trasposición de la realidad política que marcó el reinado de Carlos III como alegoría de la guerra de España en el siglo XX. Por otro lado, los personajes presentados en la novela no ostentan una dimensión individual. Por el contrario, constituyen arquetipos de las distintas facciones en lucha durante la guerra, lo que permite una reflexión centrada en las interrelaciones entre dichos colectivos al igual que en torno a la oposición de conceptos abstractos como tradición y progreso.

PALABRAS CLAVE

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, MATERIALISMO HISTÓRICO, MITO, REALISMO SOCIALISTA, REESCRITURA

DE LA POESÍA MODERNISTA A LA CANCIÓN POPULAR HISPÁNICA: EL BOLERO \"SI TÚ ME DICES VEN\" Y EL TANGO \"EL DÍA QUE ME QUIERAS\"

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ
Universidad de Córdoba

El traspaso de la poesía modernista a la música popular en el ámbito hispánico constituye un proceso de transformación intermedial, por cuanto textos literarios se adaptan a un código expresivo propio de la cultura de masas. Este estudio analiza la adaptación de los poemas de Amado Nervo "Si tú me dices ven" y "El día que me quieras" al bolero y al tango respectivamente, examinando las modificaciones estilísticas y textuales que se producen en dicho proceso. En esta transición, los textos experimentan una atenuación de su preciosismo característico, así como una adecuación a la inteligibilidad y sensibilidad de un público receptivo a la dimensión sentimental de ciertos poemas modernistas, pero no tanto a la sofisticación de sus formas.

El presente estudio tiene como objetivos:

- Examinar las modificaciones textuales y estilísticas de los poemas de Amado Nervo en su adaptación a dos subgéneros de la canción popular hispánica: el bolero y el tango.
- Analizar el proceso de simplificación y reducción de los elementos modernistas en la transición a la música popular.
- Reflexionar sobre la relación entre la alta cultura y la cultura popular y la perdurabilidad de los textos literarios en otros medios discursivos, tras experimentar las pertinentes transformaciones.

Metodológicamente, se analizan desde una perspectiva comparativa los dos poemas originales de Amado Nervo y las letras de sus versiones musicales, prestando atención a los cambios en la estructura, el léxico y la imaginación poética. Se contextualiza el proceso en el marco de los estudios sobre intermedialidad, con atención al papel de la música popular hispánica en la reinterpretación de la literatura.

El análisis demuestra que la adaptación de los poemas de Nervo al ámbito de la canción popular, tango o bolero, implica una transformación significativa. “Si tú me dices ven”, un poema de temática religiosa incluido por Amado Nervo en *Elevación* (1916), se convierte, tras la aplicación de la técnica del *contrafactum*, en un bolero de amor profano. La letra enfatiza la inmediatez del sentimiento amoroso, eliminando las referencias simbólicas y los rasgos estilísticos propios del modernismo. La versión de Los Panchos, además, reorganiza el poema, ajustándolo métricamente al ritmo musical.

Por su parte, el poema original “El día que me quieras”, incluido por Nervo en *El arquero divino* (1919), destaca por su sofisticada y recargada imaginería modernista. Al ser adaptado al género del tango por Alfredo Le Pera, sufre modificaciones similares a las del poema “Si tú me dices ven”. La letra del tango, como el poema, ofrece una recreación del tópico de la falacia patética, con la singular variante de la proyección a futuro, pero queda despojado de sus ropajes retóricos y el componente emocional se ve reforzado.

Estos dos casos ejemplifican un fenómeno recurrente en la adaptación de la poesía modernista a la música popular: la aplicación de un filtro simplificador de la ornamentación literaria. Aunque Nervo fue un poeta de gran popularidad, su obra, caracterizada por un modernismo recargado, experimenta una transformación apreciable en su paso a la cultura de masas. La adaptación musical atenúa su estética cortesana y preciosista al despojarla de sus notas más recargadas (el nardo, las margaritas, el plenilunio, las notas de Beethoven...). En este proceso, la simplificación textual y el acompañamiento musical no solo modifican la expresión poética, sino que también facilitan su integración en el imaginario popular.

PALABRAS CLAVE

AMADO NERVO, BOLERO, INTERMEDIALIDAD, MODERNISMO, TANGO

**VOCES ITALIANAS EN CHINA:
LA RECEPCIÓN DE LAS ESCRITORAS ITALIANAS
CONTEMPORÁNEAS EN EL SIGLO XXI**

SARA VACCARI
UCO

GIUSEPPINA GIUMMARRA
Peking University

La traducción de textos literarios italianos en China ha sido un fenómeno relevante a lo largo del último siglo, reflejando no solo las dinámicas del mercado editorial, sino también las transformaciones culturales y sociales entre ambas naciones. En particular, desde el año 2000, las obras de escritoras italianas contemporáneas han alcanzado una notable difusión en el país asiático, un hecho que plantea diversas preguntas sobre los factores que impulsan este interés. El fenómeno conocido como “Ferrante fever” ha sido clave en la visibilidad de la literatura italiana femenina en China. La traducción y publicación de sus libros han abierto un camino para que otras autoras italianas también sean reconocidas por el público chino, un fenómeno que será explorado a lo largo de este trabajo.

El objetivo principal de esta investigación es abordar las razones detrás de la creciente difusión de la literatura italiana escrita por mujeres en China desde el año 2000. Para lograrlo, se examinarán los factores socioculturales y comerciales que han favorecido la traducción y circulación de las obras de autoras italianas; se investigará si los temas tratados por estas escritoras encuentran resonancia en las sensibilidades del público chino, y por último si hay similitudes entre los contenidos literarios italianos.

El enfoque se ha basado en un análisis bibliográfico preliminar que ha permitido recopilar datos sobre las novelas italianas traducidas al chino, identificando la cantidad de publicaciones y las editoriales involucradas en la traducción de estas obras. También se realizaron entrevistas con

traductores para profundizar en la percepción cultural de estas obras y los retos implicados en la traducción.

El análisis revela afinidades temáticas entre las novelas de escritoras italianas y los intereses público chino. Las obras de Ferrante, especialmente la saga *Dos amigas*, destacan por abordar temas universales como la amistad, la identidad y la movilidad social, que también son relevantes en el contexto chino.

Este éxito plantea interrogantes sobre si la popularidad de Ferrante en China se debe a afinidades culturales o a estrategias editoriales eficaces. Asimismo, el fenómeno del Ferrante fever ha generado un efecto multiplicador, promoviendo el interés por otras autoras italianas contemporáneas.

Los resultados preliminares del análisis bibliográfico indican que, desde el año 2000, se ha producido un aumento significativo en la traducción y publicación de novelas de escritoras italianas en China.

Las entrevistas con traductores revelan que estos temas universales, junto con el estilo narrativo accesible y profundo de las escritoras italianas, las traducciones y a las elecciones de las editoriales han sido factores clave para la aceptación de estas obras en el mercado chino.

El éxito de las escritoras italianas en China se atribuye tanto a una afinidad entre los temas literarios como a estrategias editoriales que han identificado estas obras como atractivas para el público chino. Este fenómeno no es aislado, sino el resultado de factores culturales, comerciales y literarios que configuran el panorama editorial chino.

A futuro, es probable que la demanda de literatura femenina extranjera siga creciendo, favoreciendo un diálogo literario más amplio entre Italia y China.

PALABRAS CLAVE

ESCRITORAS CONTEMPORÁNEAS ITALIANAS EN CHINA,
FERRANTE EN CHINA, LITERATURA ITALIANA CONTEMPORÁNEA, TRADUCCIÓN LITERARIA

NUEVOS FORMATOS:
LITERATURA, MULTIMEDIA E IA

PONENCIAS

- **Ponencia S05-16.** EL ABSURDO Y LA INTERMEDIALIDAD: DE *EL MITO DE SÍSIFO* DE ALBERT CAMUS A LAS NARRATIVAS VI-DEOLÚDICAS CONTEMPORÁNEAS
José Manuel Chico Morales.
- **Ponencia S06-01.** RETOS Y DESAFÍOS DE LA TRADUCCIÓN POÉTICA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE IA
Anna Peirats.
- **Ponencia S06-02.** ANÁLISIS ESTILOMÉTRICO DE OBRAS CLÁSICAS: EL CASO DEL CORDIAL DEL ALMA
Anna Peirats.
- **Ponencia S06-03.** RETÓRICA DEVOCIONAL EN LA VITA CHRISTI MEDIANTE HERRAMIENTAS DE IA
Anna Peirats.
- **Ponencia S06-04.** EXPLORING THE ETHICS OF HOSPITALITY IN CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI'S WORKS AND DOMESTIC VIOLENCE ORGANISATIONS
Ana María Crespo Gómez. Jairo Adrián Hernández.
- **Ponencia S06-05.** CHOICES DO MATTER: EXPLORING ETHICS AND IDENTITY IN 11BIT'S *FROSTPUNK*.
Jaime Oliveros García.
- **Ponencia S06-06.** LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MITOS GRIEGOS EN LOS VIDEOJUEGOS DE CIENCIA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA: IXION, DE BULWARK STUDIOS
Jaime Oliveros García.
- **Ponencia S06-07.** DESAPARECE LA PALABRA... POESÍA Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Ricardo Horcajada González.
- **Ponencia S09-03.** LA UBICUIDAD DE LO LITERARIO EN LA ERA DIGITAL: EL FENÓMENO DEL *BOOKISHNESS* Y SUS MÚLTIPLES MANIFESTACIONES
Ana Díaz Domínguez.

EL ABSURDO Y LA INTERMEDIALIDAD: DE *EL MITO DE SÍSIFO* DE ALBERT CAMUS A LAS NARRATIVAS VIDEOLÚDICAS CONTEMPORÁNEAS

JOSÉ MANUEL CHICO MORALES
Universidad de Granada

Albert Camus, en su ensayo *El mito de Sísifo* (1942), ofrece una interpretación particular de la figura mitológica de Sísifo. Camus se sirve de esta figura para desarrollar su visión existencialista sobre la condición absurda del ser humano, cuya condena de arrastrar una roca de manera permanente implica la articulación de una dialéctica fundamental establecida entre el sujeto y su carga. Esta misma dialéctica, a través de los mecanismos de la intermedialidad, es reproducida en ciertas narrativas videolúdicas contemporáneas, como en *Life Is Strange 2* (Don't Nod Entertainment, 2018), *The Last of Us* (Naughty Dog, 2013), *A Plague Tale: Innocence* (Asobo Studio, 2019), *A Plague Tale: Requiem* (Asobo Studio, 2022) y *Death Stranding* (Kojima Productions, 2019). En todos estos títulos observamos un denominador común: los personajes controlados por el jugador comparten el objetivo global de proteger a su acompañante dentro del mundo ludoficcional. Dentro de este marco se reactivan algunos de los mitemas presentes en el mito Sísifo reinterpretado por Camus, como la dialéctica establecida entre el sujeto y su roca. De ahí la necesidad de recurrir al enfoque de la mitocrítica como metodología de investigación a la hora de analizar la reescritura de estos mitemas y su adaptación particular dentro de las narrativas videolúdicas contemporáneas.

Nuestro objetivo en esta investigación es el de analizar, desde un enfoque mitocrítico, la noción de lo absurdo de Camus en los videojuegos seleccionados como corpus, poniendo de relieve la participación de los mecanismos propios de la intermedialidad. Para ello, empleamos los procedimientos de la mitocrítica (formulados y desarrollados por Gilbert Durand, 1972, 1975) como metodología de investigación. En primera instancia, revisamos la reinterpretación del mito de Sísifo por parte de

Albert Camus, atendiendo a la dialéctica mencionada entre el sujeto y su roca, y, posteriormente, esta es analizada dentro de los mundos de ficción pertenecientes al corpus de videojuegos indicado, con el objeto de poner de relieve los mecanismos propios del fenómeno de la intermedialidad.

Como conclusiones de la investigación, el presente estudio revela cómo los mundos de ficción analizados reactivan la dialéctica sujeto/roca planteada por Camus, proyectando el absurdo de Sísifo tanto en la dimensión lúdica como en la narrativa. De este modo, mitemas como la condena, el castigo divino, la carga permanente o la naturaleza cíclica de la tarea afloran en cada título, potenciados por la intermedialidad que se teje dentro de estos mundos ludoficcionales. El enfoque mitocrítico, sustentado en las tesis Durand, nos permite vislumbrar cómo estos símbolos se integran y adquieren nuevos significados dentro de los contextos contemporáneos, desvelando con ello la dimensión antropológica y existencial del mito. De esta manera, queda evidenciada la capacidad de las narrativas videolúdicas para reproducir, desde sus particularidades expresivas, la reflexión camusiana sobre la condición humana y la noción de lo absurdo.

PALABRAS CLAVE

INTERMEDIALIDAD, MITOCRÍTICA, SÍSIFO, VIDEOJUEGO

RETOS Y DESAFÍOS DE LA TRADUCCIÓN POÉTICA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE IA

ANNA PEIRATS
universidad católica de Valencia

La Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández es un poema profundamente emotivo que expresa la pérdida y la esperanza a través de un lenguaje cargado de simbolismo y recursos retóricos. Traducir este poema al inglés plantea desafíos significativos debido a su complejidad lírica, el

uso de metáforas culturales, y la musicalidad intrínseca de sus versos. En esta ponencia se explora cómo las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden apoyar la traducción de textos poéticos complejos, sin dejar de lado los límites inherentes de estas tecnologías frente a las particularidades culturales y lingüísticas.

Objetivos: El objetivo general de esta ponencia es analizar las dificultades de traducir la Elegía a Ramón Sijé al inglés utilizando IA. Los objetivos específicos son:

- 1. Identificar los elementos culturales y retóricos que dificultan la traducción al inglés.
- 2. Evaluar cómo las herramientas de IA, como ChatGPT y Google Translate, manejan la traducción de metáforas y figuras retóricas complejas.
- 3. Comparar traducciones automáticas con propuestas realizadas por traductores humanos para evaluar las diferencias de calidad.
- 4. Proponer estrategias que combinen la IA y la revisión humana para optimizar la traducción poética.

Metodología: El análisis se lleva a cabo en tres etapas:

- 1. Identificación de desafíos textuales: Se seleccionaron fragmentos clave de la Elegía con alto contenido retórico, como “Quiero escarbar la tierra con los dientes” o “Volverás a mi huerto y a mi higuera”. Estos versos se analizan para identificar metáforas, símbolos y juegos de palabras intraducibles.
- 2. Traducción automática: Se traducen estos fragmentos utilizando herramientas de IA como ChatGPT y Google Translate, evaluando cómo cada herramienta interpretó las metáforas y el tono emocional.
- 3. Comparación crítica: Las traducciones generadas por IA se contrastan con traducciones humanas existentes, valorando aspectos como la fidelidad al mensaje original, la musicalidad y la capacidad de transmitir la emoción del poema.

Propuesta: El estudio demuestra que la IA puede ser útil para generar traducciones preliminares, especialmente en aspectos como la estructura y el vocabulario básico. Sin embargo, enfrenta dificultades significativas en:

- La traducción de metáforas como “Volverás al arrullo de las rejas” o “te llamo a gritos” que pierden su fuerza emocional al traducirse literalmente.
- La recreación de la musicalidad de los versos, fundamental para conservar el impacto poético del original.
- La transferencia cultural, ya que muchos elementos del poema están profundamente arraigados en el contexto rural y religioso español.

Se propone un enfoque híbrido que combine la eficiencia de la IA con la creatividad y sensibilidad de los traductores humanos. Las herramientas de IA pueden identificar patrones y estructuras, mientras que los traductores revisan y adaptan el texto para mantener la esencia poética del original. Además, se sugiere la creación de algoritmos especializados en poesía que incorporen análisis semánticos y estilísticos avanzados para mejorar la traducción de elementos retóricos.

PALABRAS CLAVE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, METÁFORAS CULTURALES, MIGUEL HERNÁNDEZ, SIJÉ, TRADUCCIÓN POÉTICA

ANÁLISIS ESTILOMÉTRICO DE OBRAS CLÁSICAS: EL CASO DEL CORDIAL DEL ALMA

ANNA PEIRATS
universidad católica de Valencia

El Cordial de las Cuatro Cosas es un texto devocional medieval que combina teología, moralidad y reflexión espiritual en un lenguaje profundamente simbólico. Esta obra, atribuida a Gerardo de Zutphen, guía

al lector en la contemplación de cuatro realidades fundamentales: la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Su traducción e interpretación presentan desafíos debido a su complejidad léxica, la densidad de referencias bíblicas y teológicas, y su estructura retórica. La presente ponencia examina cómo las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden facilitar el análisis lingüístico y retórico del Cordial y apoyar su estudio en el contexto contemporáneo de las humanidades digitales.

Objetivos: Esta ponencia tiene como objetivo principal explorar cómo las herramientas de IA pueden contribuir al análisis del Cordial de las Cuatro Cosas. Los objetivos específicos incluyen:

- 1. Examinar los recursos retóricos y estilísticos del texto, como las metáforas, las anáforas y el uso de la segunda persona.
- 2. Analizar la frecuencia y distribución de términos clave en el texto mediante herramientas como Voyant Tools y AntConc.
- 3. Evaluar cómo el uso de la IA puede enriquecer la comprensión de los elementos espirituales y teológicos presentes en la obra.
- 4. Proponer metodologías híbridas que combinen el análisis tradicional y digital en el estudio de textos devocionales medievales.

Metodología: El estudio se desarrolló en tres fases:

- 1. Digitalización y limpieza del texto: Se procesó el texto en formato compatible con herramientas de IA, eliminando caracteres que podrían interferir con el análisis computacional.
- 2. Análisis léxico y retórico: Se utilizó Voyant Tools para identificar términos clave como “muerte,” “gloria” y “juicio,” y su distribución en el texto. Paralelamente, AntConc permitió estudiar concordancias y n-gramas que evidencian patrones estilísticos y temáticos.
- 3. Evaluación de recursos retóricos: Se identificaron figuras como metáforas (“la muerte como umbral”), anáforas y estructuras paralelas que guían la meditación espiritual.

Propuesta: Los hallazgos muestran que el Cordial emplea un lenguaje diseñado para evocar una respuesta emocional y espiritual profunda, haciendo uso de un léxico cargado de términos que invitan a la

introspección. La IA facilita la identificación y análisis de estas características, pero también destaca algunas limitaciones:

- Las herramientas de IA pueden identificar patrones léxicos y estilísticos, pero no siempre logran interpretar el simbolismo teológico subyacente.
- La interpretación de términos como “juicio” o “gloria” requiere un conocimiento del contexto medieval que la IA no puede proporcionar por completo.

Se propone un enfoque híbrido para el estudio del Cordial, donde la IA se utilice para procesar y organizar datos textuales, mientras que los especialistas aporten un análisis interpretativo y contextual. Además, se sugiere la implementación de algoritmos especializados que integren aspectos estilísticos y teológicos, para captar mejor las dimensiones simbólicas y espirituales del texto.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS RETÓRICO, HUMANIDADES DIGITALES, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TRANSKRIBUS, VOYANT TOOLS

RETÓRICA DEVOCIONAL EN LA VITA CHRISTI MEDIANTE HERRAMIENTAS DE IA

ANNA PEIRATS
universidad católica de Valencia

La Vita Christi de Isabel de Villena es una obra emblemática de la literatura devocional medieval, siglo XV, escrita en valenciano para guiar espiritualmente a las monjas del convento de la Trinidad. Enmarcada en la tradición de la devotio moderna, la obra destaca por su estilo retórico refinado y un léxico cargado de simbolismo emocional y teológico.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el análisis literario permite explorar con mayor profundidad los patrones estilísticos y retóricos de esta obra, revelando nuevas perspectivas interpretativas y metodológicas. Este enfoque híbrido combina análisis computacional con interpretaciones tradicionales, lo que resulta esencial para abordar textos complejos como el de Villena.

Objetivos: La ponencia tiene como objetivo demostrar cómo el uso de herramientas de IA puede enriquecer el estudio de la *Vita Christi*, especialmente en los aspectos retóricos y léxicos. Los objetivos específicos son:

- 1. Identificar las figuras retóricas predominantes en el texto, tales como metáforas, paralelismos y anáforas.
- 2. Analizar la frecuencia y distribución de términos devocionales clave como “misericordia,” “dolor” y “amor,” utilizando herramientas digitales.
- 3. Visualizar las relaciones semánticas entre términos clave y su impacto en el tono espiritual de la obra.
- 4. Evaluar la utilidad de las herramientas de IA como complemento del análisis tradicional de textos medievales.

Metodología: El análisis se desarrolló en tres fases:

- 1. Preparación del corpus textual: Se digitalizó y procesó la *Vita Christi* para eliminar inconsistencias y adaptar el texto a formatos compatibles con las herramientas de IA, como Voyant Tools y AntConc.
- 2. Análisis léxico y semántico: Utilizando Voyant Tools, se identificaron las palabras más frecuentes y su distribución a lo largo del texto. Nubes de palabras y gráficos de barras facilitaron la interpretación visual de los términos más significativos. AntConc permitió detectar patrones de concordancia y bigramas en el corpus, destacando frases recurrentes que estructuran el discurso devocional.
- 3. Análisis de figuras retóricas: A través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), se identificaron metáforas continuadas, binomios paratácticos y anáforas, evaluando su función dentro del contexto espiritual y estilístico de la obra.

Propuesta: El análisis reveló que Isabel de Villena utiliza un lenguaje emocional y persuasivo que conecta con las lectoras en un nivel espiritual profundo. Figuras retóricas como las metáforas de sanación (“Cristo como médico del alma”), los paralelismos que estructuran el discurso espiritual y las anáforas que intensifican el tono orante son esenciales para transmitir la experiencia devocional. Por ejemplo, términos como “misericòrdia,” “dolor” y “redempció” destacan no solo por su frecuencia, sino por su capacidad de estructurar la narrativa y guiar la meditación.

Se propone integrar enfoques híbridos en el análisis literario de textos devocionales medievales:

- 1. Herramientas de IA: Para identificar patrones textuales y visualizar relaciones semánticas de manera rápida y eficaz.
- 2. Análisis tradicional: Para interpretar los matices teológicos y espirituales, con especial atención al contexto histórico y cultural.

Además, se sugiere el desarrollo de algoritmos especializados para textos devocionales, que permitan una evaluación más profunda de sus características emocionales y retóricas, enriqueciendo así la comprensión de obras como la *Vita Christi*.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS RETÓRICO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ISABEL DE VILLENA, PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL, VITA CHRISTI

EXPLORING THE ETHICS OF HOSPITALITY IN CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI'S WORKS AND DOMESTIC VIOLENCE ORGANISATIONS

ANA MARÍA CRESPO GÓMEZ

Universidad de Zaragoza

JAIRO ADRIÁN HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

In contemporary United States society, the "ethics of hospitality," as articulated by Daniel Innerarity (2018), provides a crucial framework for understanding and addressing the needs of domestic violence victims. This paper examines how this ethical paradigm is essential for fostering protective environments for individuals in distress, particularly through the collaborative efforts of advocacy organisations and the poignant literature of Chitra Banerjee Divakaruni.

Divakaruni's narratives, rich in themes of displacement, resilience, and the quest for belonging, offer profound insights into the experiences of victims of domestic violence. This paper examines her works to illustrate how her literature embodies the principles of hospitality ethics. Divakaruni's storytelling not only sheds light on the struggles of these victims but also underscores the transformative power of empathy, community support, and collective healing in their journeys toward recovery and empowerment. Furthermore, the study explores how various organisations in the U.S. that support domestic violence victims integrate the ethics of hospitality into their practices. These organisations create safe, welcoming environments that provide legal assistance, emotional support, and shelter for victims. By fostering a hospitable atmosphere, they enable victims to reclaim their dignity and hope. We weave together Divakaruni's literary insights in these three works: *The Mistress of Spices* (1997), *Arranged Marriage* (1995) and *The Palace of Illusions* (2008) with real-life examples from advocacy groups. This paper highlights the importance of a comprehensive approach to protecting and uplifting

domestic violence victims. Some of the associations we look at include Maitri, Sakhi and Raksha.

This paper asserts that the ethics of hospitality extend beyond theoretical discourse, serving as a practical framework capable of generating significant positive outcomes. Ultimately, this research aims to illustrate how embracing the ethics of hospitality can serve as an impactful tool in both literary contexts and real-world scenarios to safeguard and empower the most vulnerable individuals. By exploring Divakaruni's poignant storytelling alongside the committed efforts of support organisations, this paper advocates for a renewed commitment to compassion and proactive measures to protect victims of domestic violence in the context of ethnic communities in the United States.

PALABRAS CLAVE

ADVOCACY, CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI, DOMESTIC VIOLENCE, ETHICS OF HOSPITALITY, ORGANISATIONS

CHOICES DO MATTER: EXPLORING ETHICS AND IDENTITY IN 11BIT'S *FROSTPUNK*

JAIME OLIVEROS GARCÍA
Universidad Rey Juan Carlos

There are certain narrative experiences that push players to the limits of ethics, making them acknowledge that emotion and reason are sometimes irreconcilable opposites. In some of these experiences, the player is put in charge of a group of people and must make decisions regarding their survival.

In terms of identity, this is extremely interesting, since it puts the player in a perspective where the other, understood here as those who do not

belong (or do not belong yet) to the group that has raised the player to their leadership, is a hazard, even when said other is being completely cooperative. When resources are scarce, even a group of children which the group must take care, lest they die in the frozen tundra, becomes a potential threat in the path to survival.

This is the position in which 11bit's game, *Frostpunk*, puts the player. Set in a steampunk reconstruction of our referential world, where the world has been covered in permafrost due to a huge drop in temperatures, players assume the role of The Captain, the leader of a survivor group that has gone to find one of the giant heat generators required for the building of a settlement around it.

Commonly associated with the loose category of “choices matter” games (as can be seen in the Steam Store, for instance), *Frostpunk* reflects upon the ethics of controlling a group of survivors in a desperate situation, taking a spin from other city-building games, like *Simcity*, *Black and White*, or the most recent one, the *Cities: Skylines* series.

In this proposal, I will conduct a research on this narrative videogame to argue that *Frostpunk*, and more generally, choices matter videogames present a take on videogames deeply focused on identity, both social and individual, that allow players to reflect on ethical and moral issues from an almost-sublime position where they can feel the consequences of their actions, but only to the extent that they wish to. Furthermore, I will argue that this videogame encompasses all three types of conflict within its own narrative, which allows players to reflect upon these types of conflict. Ultimately, the videogame offers a reflection on identity that, although posing a judgmental message towards the decisions that players make, goes beyond the usual boundaries of videogames to offer an experience that transcends the ludification of survival.

In order to do so, this conference will first cover several required theoretical terms and fields, such as ethics, ecocriticism, steampunk, totalitarianism, self-awareness, narrative, city-building, and literary conflict, to later apply these topics to the analysis of the videogame *Frostpunk*. Afterwards, several conclusions will be offered regarding this connection

and its relevance in a bigger framework, arguing that “choice-matter” videogames are an increasingly relevant field to the study of identity.

PALABRAS CLAVE

ETHICS, IDENTITY, NARRATOLOGY, VIDEOGAMES

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS MITOS GRIEGOS EN LOS VIDEOJUEGOS DE CIENCIA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA: IXION, DE BULWARK STUDIOS

JAIME OLIVEROS GARCÍA
Universidad Rey Juan Carlos

Esta propuesta explora la reconstrucción del mito de Ixión en el videojuego de ciencia ficción contemporánea IXION (2022). Para ello, la propuesta primero ofrecerá un breve contexto tanto del mito como de la historia del videojuego, así como de su conexión. Después, el estudio abordará el análisis de esta nueva producción y de su relevancia para el campo de la ciencia ficción, y, más importante, la relevancia que tiene este tipo de reconstrucciones en el campo de la narrativa del videojuego.

IXION, de Bulwark Studios, es un videojuego que, a lo largo de su narrativa, pone al jugador en una suerte de reconstrucción del mito homónimo. Tras provocar un accidente que erradica la vida en la Tierra, el jugador (el Administrador) debe encargarse de llevar a la humanidad hacia un nuevo amanecer en una estación espacial llamada Tiqqun. Por otro lado, la figura mítica de Ixión, el rey de Girtón, asesina a Deyoneo, su suegro (igual que el administrador hace con los habitantes de la Tierra), por lo que tuvo que vivir huyendo (como debe hacer el Administrador, buscando un nuevo hogar para la tripulación de su estación espacial). Además, trató de seducir a Nefeles, en forma de Hera, cuando Zeus le ofreció cobijo, de cuya unión nacieron los centauros, tras lo cual

fue condenado a ser atado a una rueda ardiente en el Tártaro: uno de los finales que ofrece el videojuego fuerza a la humanidad a "trascender" y abandonar su cuerpo humano normal para simbiotizarse con otros post-humanos que viven en armonía con la naturaleza; sin embargo, el Administrador (o un asistente virtual en el mejor de los casos) debe arrojarse junto con la estación espacial y estrellarse contra aquellos que les persiguen para destruir la nave enemiga.

En esta reconstrucción, además, aparecen múltiples referencias a otras culturas. Ejemplos del judaísmo los podemos encontrar en Tiqqun, por ejemplo, el nombre de la nave principal, en referencia al concepto hebreo תִּקְוָן, Edden, el nombre del asistente virtual que busca el concepto homónimo, o incluso Naomí, el nombre que se le da a un protocolo específico. También hay referencias a la cultura babilónica (la Etemenaki, o el Consejo Marduk), así como a la romana (todos los planetas del último sistema hacen referencia a nombres romanos), o incluso a la cultura nórdica (Vanir). Sin embargo, sin duda las que más destacan son las griegas. Lejos de formar un pastiche inconexo, todas estas referencias aportan un contexto a la audiencia contemporánea a través del cual contar la historia de Ixión de una manera más coherente con el entendimiento contemporáneo de la narrativa, aportando un mundo enriquecido por todas estas referencias que conectan a la audiencia de este, nuestro mundo referencial, con el mundo imaginado por los diseñadores de Bulwark Studios.

A lo largo de esta propuesta, por tanto, se argumenta que la reconstrucción que hace IXION del mito permite la participación activa de los jugadores en el desarrollo narrativo, lo que fomenta el establecimiento de enlaces empáticos entre la narrativa y su audiencia. Además, esta reconstrucción permite explorar cómo las narrativas se nutren de estos mitos para aportar significado y relevancia, en una suerte de "recuperación cultural", sirviendo, a través de su transformación, como repositorios de cultura relevantes no solo por su propia calidad narrativa. Por último, y en relación con esta reconstrucción, la narrativa del videojuego ofrece al jugador una nueva manera de aproximarse al mito, ya que le brinda dos finales alternativos, uno más canónico de acuerdo al mito, y otro en el que el jugador ve a través del engaño y se libera del castigo.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS NARRATIVO, IXION, MITOLOGÍA, NARRATOLOGÍA, VIDEOJUEGO

DESAPARECE LA PALABRA... POESÍA Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

RICARDO HORCAJADA GONZÁLEZ

Dept. Dibujo y Grabado. Universidad Complutense

La propuesta que aquí se plantea es la necesidad de procesos, estrategias y procedimientos transdisciplinares entre aquellas prácticas que tienen elementos procesuales simples, por básicos, en común. Esta práctica transdisciplinaria es producto de la necesidad de hacer frente a la complejidad contemporánea con nuevos y ampliados lenguajes que permitan su construcción, comprensión y prefiguración. Esta ponencia tiene como objetivo principal mostrar algunas de estas relaciones, tomando como objeto de estudio las áreas intersticiales, aparentemente alejadas, del dibujo y la poesía. Estas dos prácticas, primarias, sencillas por sus elementos y modelizadoras de procesos cognitivos por sus procesos básicos de relación con el entorno, van a estar relacionadas en nuestra reflexión por sus elementos gráficos. El punto más importante es una aproximación a la definición de poema y dibujo como objeto cognitivo. No se trata de algo fijo o estático, sino de un objeto en constante transformación y movimiento dentro de redes sociales, científicas y técnicas. Un ejemplo claro sería una obra de arte o un artefacto arqueológico, que no solo es una pieza material, sino también un generador de interpretaciones, debates y significados. Analizaremos, desde estas posiciones gráficas, la construcción de estrategias que puedan ser aplicadas, desde el dibujo y la poesía entendidos como objetos materiales plásticos (en el sentido del hacer manual de un poema o de un dibujo) a la investigación

académica. Para este estudio analizaremos desde autores clásicos como Antonin Artaud y su serie de poemas-dibujo “Las suertes o sortilegios” (1939) a poetas contemporáneos, como Isidoro Valcárcel Medina y su pieza “La ruta del amor lejano” (1995), o algunas de las obras de María Salgado, como “Ready” (2012). En la ponencia se presentarán los puntos en común de estos autores con prácticas artísticas que hacen uso del poema de manera gráfica, como las obras de William Kentridge (“Anti-Mercator”, 2011), de Javier Cruz (“Trémula”, 2020) o de Thomas Hirschhorn (“Dibujos”). Analizaremos el uso de la tecnología en estas estrategias con la obra de Refik Anadol, Nathalie Miebach y Joan Jonas. Estas relaciones y estrategias suponen la construcción de un protocolo de desarrollo y acciones propias de lo corporal, como la repetición, el rayado y la huella, a modo de una primera fase heurística que da lugar a una segunda, de carácter hermenéutico. Esta segunda fase, reflexiva, propone la reelaboración de los materiales producidos en la primera. El resultado de ambas será siempre precario, temporal y sujeto a revisión. Para el desarrollo de este proceso tomaremos como ejemplo el clásico de Mallarmé “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” y estudiaremos desde su manuscrito hasta las obras que derivan del objeto poema en forma de libro a partir de la reinterpretación de autores como Brodthaers (1969) o Michalis Pichler (2008). Lógicamente nuestra propuesta no es conclusiva y la aportación de este estudio se fundamenta en el conjunto de estrategias, procesos y procedimientos que la relación estudiada facilita para su aplicación en investigaciones transversales.

PALABRAS CLAVE

DIBUJO, INVESTIGACIÓN, POEMA, TRANSDISCIPLINARIDAD

LA UBICUIDAD DE LO LITERARIO EN LA ERA DIGITAL: EL FENÓMENO DEL *BOOKISHNESS* Y SUS MÚLTIPLES MANIFESTACIONES

ANA DÍAZ DOMÍNGUEZ
Universidad de Salamanca

Desde hace ya más de una década, son muchos los que han pregonado que la lectura goza cada vez de menos adeptos y, en el marco de la ineludible digitalización que afecta a cada aspecto de nuestras vidas, han llegado a vaticinar incluso el fin del libro en papel. Sin embargo, este desafortunado escenario no podría estar más lejos de la realidad. Allá donde miremos, encontraremos un sinfín de ejemplos que reflejan cómo el libro y la experiencia lectora se han convertido en objetos de deseo, en un ideal fetichizado con grandes raíces estéticas que, lejos de verse amenazado por la tecnología que nos rodea, ha sabido sacarle partido y sigue desempeñando un papel preponderante. Este fenómeno se ha denominado *bookishness* y, en el presente trabajo, pretendemos explorar cuatro de sus manifestaciones más frecuentes.

En primer lugar, hablaremos de literatura experimental; en concreto, de aquellas obras que juegan con su condición de libro en papel para crear una nueva experiencia de lectura que no se podría obtener de un documento en soporte digital, como son *Tree of Codes*, de Jonathan Safran Foer, o varias obras de la artista multimodal Jen Bervin. Tras estos ejemplos, nos centraremos en otra manifestación del *bookishness*: el ensalzamiento de la lectura y la figura del libro como elementos temáticos recurrentes en obras de ficción. Los ejemplos que estudiaremos se encuadrarán dentro del *dark academia*, una corriente estética basada en la universidad, el mundo académico, la literatura y el arte clásicos que se ha manifestado, sobre todo, en la moda y la literatura y que goza de una enorme popularidad. Seguidamente, pondremos el foco en la expresión más tangible y evidente del fenómeno que nos ocupa: la proliferación de artículos de uso cotidiano que rinden homenaje a la literatura, como son las clásicas tazas y bolsas inspiradas en libros, y, más recientemente,

también las velas que pretenden evocar ambientaciones literarias o, incluso, las pequeñas maquetas decorativas de librerías acogedoras que triunfan más allá de los lectores empedernidos. Por último, nos detendremos en la manifestación más nueva del *bookishness*, aquella que se sirve de la tecnología para impulsar el gusto por la lectura. Hablaremos de la importancia que han cobrado fenómenos relacionados con la literatura en redes sociales, como los ya archiconocidos *BookTok* y *BookTube*, y nos detendremos en cómo han afectado a lectura y en su manera de promover y popularizar esta actividad.

¿Por qué parece la lectura un fenómeno más ubicuo y vigente que nunca pese a las voces que llevan años asegurando que está en peligro de extinción? ¿A qué responde esta omnipresencia de lo literario? ¿Dónde, cómo y por qué está presente el fenómeno del *bookishness*? ¿Cómo ha sabido aprovechar las ventajas que brinda la tecnología, otra vez amenazante y sustitutoria? Nuestro objetivo en el presente trabajo será responder a estas preguntas explorando el concepto de *bookishness* desde una perspectiva teórica ilustrada con numerosos ejemplos que ponen de manifiesto la innegable relevancia de lo literario en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE

BOOKISHNESS, ERA DIGITAL, LITERATURA EXPERIMENTAL, REDES SOCIALES, TENDENCIAS LITERARIAS

LITERATURA Y GÉNERO

PONENCIAS

- **Ponencia S07-01.** LA VOZ DEL PATRIARCADO: PROVERBIOS Y NORMAS DE GÉNERO EN *I MALAVOGlia* DE GIOVANNI VERGA
Giorgia Marangon.
- **Ponencia S07-02.** *ÊTRE SUR LES RAILS, MON CUL! ZAZIE (DANS LE MÉTRO)* Y LA DIALÉCTICA DE LO QUEERNESS
Esther Gracia Palomo.
- **Ponencia S07-03.** LA OBRA NARRATIVA DE NATHACHA AP-PANAH DESDE UN ENFOQUE ECOFEMINISTA
Sergio Díaz Menéndez.
- **Ponencia S07-04.** LA RELECTURA FEMINISTA DE MITOS CLÁSICOS EN LA LITERATURA DEL SIGLO XXI
Carolina Real Torres.
- **Ponencia S07-05.** *MIRADAS FEMENINAS SOBRE LAS SIBILAS: DE CRISTINA DE PISANO A JOYCE LUSSU*
Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani.
- **Ponencia S07-06.** MEMORIA Y POESÍA. TRES POETAS ECUATORIANAS EN CIRCUNSTANCIA.
Amada Cesibel Ochoa Pineda. Sara Beatriz Vanegas Coveña.
- **Ponencia S07-07.** LA IDEALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN DE LUJO EN EL CINE: PRETTY WOMAN Y EL PARADIGMA DE CENICIENTA
Laura Del Rosario Medina Rodríguez. Mónica María Martínez.
- **Ponencia S07-08.** HIMNO HOMÉRICO A DEMÉTER: MATERNIDAD Y PODER
Patricia García Zamora.
- **Ponencia S07-09.** SUBVERSIÓN Y AGENCIA QUEER: LA EVOLUCIÓN DE LAS NARRATIVAS DE VAMPIRAS LESBIANAS EN *FIRST KILL* (2022) DE V. E. SCHWAB
María De La O Ruiz Rodríguez.
- **Ponencia S07-10.** LITERATURA Y GÉNERO EN LOS MEDIOS: LA VISIBILIDAD DE LAS AUTORAS ESPAÑOLAS EN LA PRENSA
Álvaro Ramos Ruiz.

- **Ponencia S07-11.** QUESTÓES DE GÉNERO NO DRAMATURGO PORTUGUÊS GIL VICENTE: CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS E RISO SARCÁSTICO
Maria Leonor García Da Cruz.
- **Ponencia S07-12.** IDENTIDADE FEMENINA NA OBRA DE POETAS MARANHENSES: CORPO, PAIXÃO E REIVINDICAÇÃO
Keila Coelho Barbosa.
- **Ponencia S07-13.** ANSIEDAD Y EXTRAJEZA: MEDIOS DE CONOCIMIENTO Y CREACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OBRA *PERSONAS EN LA SALA* (1950) DE NORAH LANGE.
Paula Moreno Malo. María Paula Santiago Martín De Madrid.

LA VOZ DEL PATRIARCADO:
PROVERBIOS Y NORMAS DE GÉNERO
EN *I MALAVOGLIA* DE GIOVANNI VERGA

GIORGIA MARANGON
Universidad de Córdoba

Introducción: La narrativa de Giovanni Verga (1840-1922), especialmente en su emblemática novela *I Malavoglia*, publicada en Milán en 1881 por la prestigiosa editorial Treves, refleja los valores y estructuras sociales de la Sicilia del siglo XIX, una tierra profundamente arraigada en tradiciones ancestrales y en una estructura patriarcal que permea cada aspecto de la vida social y familiar, donde los proverbios tienen un papel central como transmisores de sabiduría popular y normas culturales. Esta ponencia aborda cómo los proverbios, en la obra, reproducen y reafuerzan las normas patriarcales, mientras posibilitan una lectura crítica de las dinámicas de género presentes en las comunidades rurales como las de Aci Trezza, descritas por el autor.

Objetivos: Analizar los proverbios en *I Malavoglia* como reflejo de los roles tradicionales de género en la Sicilia verista.

- Explorar la relación entre lenguaje proverbial y poder patriarcal en la obra.
- Evaluar la posibilidad de que Verga, mediante el realismo verista, ofrezca una crítica implícita a estas estructuras.

Metodología: El análisis se basa en un enfoque interdisciplinar y cualitativo, combinando estudios literarios y estudios de género. Realizaremos:

- Un análisis textual de los proverbios, identificando aquellos que aluden a roles de género y relaciones de poder.
- Una interpretación de los contextos narrativos en los que aparecen los proverbios.
- Una discusión comparativa con investigaciones sobre cultura popular y patriarcado en el sur de Italia.

Discusión: Los proverbios en la novela de Giovanni Verga refuerzan normas como la virtud femenina, el sacrificio materno y la autoridad masculina. Sin embargo, también actúan como elementos que visibilizan las tensiones de un sistema social que limita tanto a mujeres como a hombres. Este doble carácter de los proverbios abre la puerta a una lectura crítica que no solo describe, sino que pone en cuestión estas dinámicas.

Resultados: Los proverbios reflejan y perpetúan una visión patriarcal que regula la conducta femenina y refuerza la hegemonía masculina en la familia y la comunidad.

Verga presenta estas expresiones con una aparente neutralidad realista, pero su retrato de las dificultades de los personajes, especialmente las mujeres, permite cuestionar las normas sociales subyacentes.

El lenguaje proverbial en la novela es un recurso literario clave para entender las tensiones entre tradición y modernidad en las relaciones de género.

Conclusiones: El análisis de los proverbios en *I Malavoglia* desde una perspectiva de género no solo revela la perpetuación de normas patriarciales en la narrativa verista, sino que también destaca la capacidad de la literatura para reflexionar críticamente sobre estas estructuras. Este estudio contribuye al entendimiento de cómo el lenguaje popular articula y negocia las relaciones de poder, ofreciendo una base para futuras investigaciones interdisciplinarias sobre género y cultura literaria.

PALABRAS CLAVE

DIALECTO PATRIARCADO PROVERBIOS SICILIA TRADICIONES ANCESTRALES

ÊTRE SUR LES RAILS, MON CUL! ZAZIE (DANS LE MÉTRO) Y LA DIALÉCTICA DE LO QUEERNESS

ESTHER GRACIA PALOMO

Universidad de Córdoba

La novela *Zazie dans le métro* (1959), de corte cómico-crítico, es uno de los grandes éxitos del havrés Raymond Queneau, célebre autor del panorama de la literatura internacional del siglo XX. *Zazie*, que desde su aparición no ha dejado de suscitar innumerables críticas e interpretaciones, revolucionó la sociedad francesa de los años 60, convirtiéndose en uno de los emblemas de la producción de Queneau y siendo traducida a innumerables idiomas. Alcanzó tal repercusión, que el cineasta Louis Malle decidió llevarla a la gran pantalla en 1960, lo que acabó por asentirla como un elemento más del imaginario colectivo de Francia.

En un fin de semana recogido a lo largo de diecinueve capítulos, *Zazie dans le métro* relata las peripecias de Zazie, una niña de once años, natural de Saint-Montron, que se traslada a París para pasar dos días en casa de su tío Gabriel. El metro, la majestuosa arquitectura de la capital francesa y sus peculiares habitantes fascinan de inmediato a Zazie, que se ve envuelta en una vorágine de aventuras, las cuales marcarán el inicio de su paso de la niñez a la adultez.

Con *Zazie*, Queneau muestra tanto su amplitud en cuanto a saberes enciclopédicos y literarios se refiere, como su vasta y heterogénea visión del mundo y de la gente que lo puebla. Por medio de los personajes y sus elecciones lingüísticas, el autor ofrece una rica exploración de conceptos tan significativos como ‘género’, ‘roles’ o ‘identidad’.

En el contexto de su publicación, en Francia acababa de instaurarse la república que sigue vigente actualmente, la *Cinquième République*. A pesar de ser un régimen democrático, la censura seguía presente en ciertos ámbitos, reflejando la tensión entre la libertad de expresión y la protección de la imagen nacional, especialmente en el periodo de posguerra y la Guerra Fría. El enfoque humorístico y el estilo literario innovador que

Queneau ofrece en *Zazie* permitieron que la obra llegase a manos de los lectores, evitando ser percibida como una amenaza.

Habida cuenta de lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo es, a través de un enfoque crítico-literario, observar, examinar y exemplificar cómo Queneau, en *Zazie*, se vale de su narrativa para construir y deconstruir a su antojo el lenguaje y ciertas convenciones sociales de la época, ambos intrínsecamente ligados.

PALABRAS CLAVE

FRANCÉS, LITERATURA, QUEERNESS, RAYMOND QUENEAU, ZAZIE DANS LE MÉTRO

LA OBRA NARRATIVA DE NATHACHA APPANAH DESDE UN ENFOQUE ECOFEMINISTA

SERGIO DÍAZ MENÉNDEZ

Universidad Complutense de Madrid

Nathacha Appanah figura como una de las principales referencias del panorama literario mauriciano actual. En su carrera como escritora, Appanah ha cultivado fundamentalmente el género de la narrativa. En este estudio voy a realizar un análisis de dos de sus novelas más recientes, *Le dernier frère* (2007) y *Tropique de la violence* (2016), desde una perspectiva que combina la ecocrítica y el feminismo. En dichas obras, Appanah realiza una crítica de los males del neocolonialismo en dos de los territorios que más conoce: Mauricio, el lugar donde nació y donde reside, y Mayotte, otra isla en la que permaneció varios años, y que conoce muy bien.

Los objetivos son a) aplicar un enfoque innovador, el del ecofeminismo, al estudio de obras postcoloniales, b) potenciar el conocimiento de las literaturas de expresión francesa y sus productos más recientes, c)

concienciar a través de la obra novelística de Nathacha Appanah sobre el prejuicio de la destrucción del medioambiente como consecuencia de políticas neocolonialistas y d) mostrar el nexo entre la protección del medio natural y de la igualdad y la libertad de las mujeres, siendo ambas armas, la conciencia ecológica y la conciencia feminista, dos formas de luchar contra dos ideologías de dominación, el patriarcado y el especismo.

La metodología es eminentemente hermenéutica, ya que un texto post-colonial, en el sentido estrictamente temporal del término, no puede entenderse sin tener en cuenta su contexto, y el marco será el del ecofeminismo, una intersección de una crítica sensible hacia el medio natural y que aboga por los derechos de la mujer colocándola en el centro, en este caso, además, como narradora de una realidad de destrucción y de ansiedad.

En cuanto a los resultados encontrados, cabe destacar la adopción de políticas coloniales como forma de destrucción del medio ambiente en territorios ya emancipados, como Mauricio, o pertenecientes a una unidad nacional colonial europea, como el departamento francés de Mayotte. También es importante cómo esta destrucción de la naturaleza atenta contra la identidad de los pueblos y contra las culturas locales. Por último, es importante resaltar la labor de la mujer en los territorios postcoloniales o neocoloniales en la preservación de la naturaleza y de las formas de vida indígenas.

En conclusión, las novelas de Nathacha Appanah no solamente ponen de manifiesto la existencia de una literatura joven, fresca y reivindicativa en lengua francesa fuera de la metrópolis, sino la importancia del medio natural para estos territorios post o neocoloniales y para la identidad de sus gentes. Estas características convierten a la novela mauriciana y, por extensión, a la literatura mauriciana e indiaoceánica, en el producto cultural perfecto para un análisis literario ecofeminista.

PALABRAS CLAVE

ECOCRÍTICA, ECOFEMINISMO, LITERATURA INDIANOCEÁNICA, LITERATURAS FRANCÓFONAS

LA RELECTURA FEMINISTA DE MITOS CLÁSICOS EN LA LITERATURA DEL SIGLO XXI

CAROLINA REAL TORRES

Universidad de La Laguna

Los mitos alternativos contemplados desde una perspectiva de género surgen como una forma de reimaginar y reescribir las historias tradicionales que han sido dominadas por una narrativa patriarcal. Estos nuevos mitos buscan cuestionar y subvertir las normas de género establecidas, creando personajes y situaciones que desafían las representaciones estereotipadas de masculinidad y feminidad. Una de las principales razones detrás de la creación de estos mitos es la necesidad de visibilizar y celebrar la diversidad de experiencias e identidades de género, en tanto que, a través de la exploración de diferentes perspectivas, se busca dar voz a aquellas personas que han sido históricamente excluidas o marginadas en las narrativas tradicionales. En este sentido, con este trabajo se pretende proporcionar un enfoque más práctico y eficiente en el proceso de ‘reescritura’ de unos textos en otros. Partiendo del concepto de metamorfosis, entendido como un proceso de transformación con carácter reivindicativo, se analizan según los métodos de la mitocrítica y la Recepción Clásica los mecanismos de reformulación del mito clásico desde una perspectiva de género como un soporte propicio para la difusión de valores socio-políticos acordes con la sociedad actual.

Se concluye que la creación de mitos alternativos desde una perspectiva de género es una forma poderosa de cuestionar y transformar las narrativas dominantes, al mismo tiempo que se abre espacio para la diversidad y la inclusión de las diversas experiencias y realidades de género.

PALABRAS CLAVE

GÉNERO, LITERATURA, MITOLOGÍA, RECEPCIÓN CLÁSICA

MIRADAS FEMENINAS SOBRE LAS SIBILAS: DE CRISTINA DE PISANO A JOYCE LUSSU

MARIA CLÁUDIA ALMEIDA ORLANDO MAGNANI

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Las sibillas son un arquetipo femenino, presente en manifestaciones artísticas y literarias desde la antigüedad, en diferentes culturas y épocas, y que encarnan el aspecto universal de una condición trascendente del ser humano: el don de la profecía. De origen mítico, la presencia de estos personajes responde a imperativos literarios y se manifiesta en diversos contextos artísticos, planteando cuestiones polémicas: antropológicas, iconográficas y teológicas. Como mitos oraculares y adivinatorios, las sibillas tuvieron un largo alcance temporal y supervivencia en múltiples y variados lugares. La presencia de las sibillas, ya sea en la literatura o en los distintos lenguajes de las artes plásticas, se hace notar hasta la contemporaneidad. Son mayoritariamente voces y manos masculinas las que han dado vida a las sibillas en los diferentes lenguajes artísticos y literarios, en diversos momentos históricos y lugares. En contextos marcadamente masculinos, han surgido e impuesto algunas voces femeninas. Este trabajo tiene como objetivo identificar voces femeninas sobre las sibillas en un contexto marcadamente masculino: desde Cristina di Pisano (quien ofreció un enfoque medieval femenino, culto y secular al tratar a las sibillas en tres de sus obras); pasando por Jane Seager (que escribió un manuscrito de las Profecías Divinas en Verso, *The Divine Prophecies of the Ten Sibylls*, como regalo para la Reina Isabel I en 1578, en el cual tradujo las profecías de diez sibillas del canon de Filippo Barbieri); por Mary Shelley (que en 1826 abordó a la sibila Cumana en su novela *The Last Man*); y finalmente por el feminismo político de Joyce Lussu (quien en 1982 escribió *Il libro Perogno Su donne streghe e sibille* y en 1998 *Il libro delle streghe: Dodici storie di donne straordinarie maghe, streghe e sibille*, obras en las que la autora hace resurgir a las brujas y las sibillas, despojándolas de la imagen distorsionada por manipulaciones a lo largo de la historia y convirtiéndolas en símbolo de la cultura matriarcal de los orígenes, así

como de sus ideas de paz, civilización y convivencia). La metodología del trabajo es la investigación bibliográfica sobre las autoras mencionadas, incluyendo la recopilación, lectura y análisis de las fuentes. En cuanto a la discusión, destaco que el análisis de las obras de dichas autoras revela a la figura de la sibila como un símbolo potencial de resistencia, sabiduría y agencia femenina. La sibila se presenta como un emblema de resistencia, conocimiento y protagonismo femenino, a través de voces también femeninas. Como resultado de la investigación, se identifica una posible subversión de las narrativas masculinas tradicionales, ya que las voces femeninas analizadas presentan a las sibillas como representaciones de poder y conocimiento femenino: Cristina di Pisano destaca la sabiduría moral y otorga un protagonismo sin precedentes a las sibillas; Jane Seager exalta y empodera la figura de las sibillas al sugerir que la reina Isabel estaba entre ellas; Mary Shelley explora la profecía como una metáfora de la creación literaria; y Joyce Lussu utiliza a las sibillas como un símbolo de resistencia política y social. Se concluye que las autoras analizadas resignifican a las sibillas al articular nuevos significados desde voces femeninas sobre estas profetisas, revelando su importancia como figuras de poder y transformación. De este modo, contribuyen a repositionar el papel de las mujeres en el discurso histórico y literario.

PALABRAS CLAVE

LITERATURA, RESISTENCIA, SIBILAS, TRANSFORMACIÓN,
VOCES FEMININAS

MEMORIA Y POESÍA. TRES POETAS ECUATORIANAS EN CIRCUNSTANCIA

AMADA CESIBEL OCHOA PINEDA

Universidad de Almería

SARA BEATRIZ VANEGAS COVEÑA

Universidad del Azuay

El presente estudio analiza la participación femenina en la literatura ecuatoriana, enfocándose en tres poetas emblemáticas: Dolores Veintimilla, Aurora Estrada e Ileana Espinel. Al enfocar en ellas nuestro estudio estamos abarcando grosso modo un siglo entero, pues Dolores nace en 1830, Aurora en 1902 e Ileana en 1933. Se examina cómo la sociedad ecuatoriana ha transformado gradualmente su inclusión y reconocimiento de las mujeres en el ámbito cultural y literario.

El objetivo principal es analizar de manera sistemática y reflexiva los aportes de Veintimilla, Estrada y Espinel a la poesía ecuatoriana, considerando el contexto histórico-social en el que desarrollaron su obra. Se busca comprender cómo sus contribuciones influyeron en la literatura nacional y reflejaron los cambios sociales de su época.

La investigación emplea un enfoque cualitativo de tipo hermenéutico que analiza documentalmente textos escogidos de las autoras; posteriormente realiza una contextualización histórico-social. A lo largo del texto se reflexiona cómo las autoras han contribuido al panorama poético, crítico desde una apreciación filosófica de su pensamiento, obra y legado histórico en una sociedad marcada por la invisibilización y marginación de la mujer en el panorama político, social, cultural, filosófico, etc.

El trabajo transita entre los aportes de cada poeta, su evolución estilística y temática. Se han recuperado textos previamente ignorados o subestimados, para ir trazando un mapa de las transformaciones sociales reflejadas en la poesía a lo largo del tiempo, identificando ciertos patrones de cambio en la aceptación y valoración de las mujeres en el ámbito cultural (sobre todo en los últimos años). De ahí que se haya hecho un

especial énfasis en documentar los obstáculos específicos que cada una enfrentó debido a las barreras de género que limitaban la expresión de su pensamiento rico en imágenes poéticas y crítica social. Finalmente, visibilizar estas voces femeninas proporciona una visión más completa y equilibrada de la creación poética ecuatoriana, tan desconocida en la escena literaria mundial.

En conclusión, Veintimilla, Estrada y Espinel no solo fueron figuras clave en la literatura ecuatoriana, sino también agentes de cambio social. Sus obras reflejan y a la vez desafían las normas de género de sus respectivas épocas. La progresiva aceptación y reconocimiento de estas autoras ilustra la evolución de la sociedad ecuatoriana hacia una mayor inclusión, aunque este proceso ha sido lento y no lineal. La investigación contribuye significativamente a la comprensión de la historia literaria ecuatoriana, ofreciendo una perspectiva más inclusiva y matizada. Además, sienta las bases para futuros estudios sobre la intersección entre género, literatura, filosofía y cambio social en Ecuador y América Latina.

PALABRAS CLAVE

AURORA ESTRADA, DOLORES VEINTIMILLA, FILOSOFÍA, ILEANA ESPINEL, POESÍA DE MUJERES

LA IDEALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN DE LUJO EN EL CINE: PRETTY WOMAN Y EL PARADIGMA DE CENICIENTA

LAURA DEL ROSARIO MEDINA RODRÍGUEZ
ULPGC

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ
Universidad de Córdoba

El personaje de la prostituta, a menudo representado como misterioso, exótico y fascinante, ha inspirado a numerosos escritores, artistas y cineastas. La representación filmica resulta particularmente interesante, en tanto que el cine desempeña en nuestra sociedad actual una importantísima doble función de espejo y modelador de conductas. La representación idealizada de este oficio ha sido justamente rebatida por la crítica feminista, particularmente desde el abolicionismo, que considera la prostitución, junto con la pornografía, forma radical de explotación de la mujer, convertida en mero objeto sexual, por parte del patriarcado.

En este trabajo presentamos un panorama de la idealización de la prostitución de lujo en el cine desde una perspectiva feminista. Nos centraremos como ejemplo paradigmático en el caso de *Pretty Woman* (Garry Marshall, 1990), película enormemente popular, pero también uno de los agentes culturales que más ha contribuido al blanqueamiento de la prostitución en la cultura de masas. El filme cuenta la historia de la prostituta callejera Vivian Ward, quien, tras ser contratada durante una semana por el adinerado Edward Lewis, ve su vida convertida en un cuento de hadas, según el modelo de la Cenicienta. La asociación de esta película con el esquema narrativo del cuento clásico, mediatisado por la todavía más edulcorada versión de Walt Disney, contribuye al blanqueamiento de la industria de la prostitución y perpetúa la dinámica de género sexista que a ella subyace. Además, aunque la película hace el esfuerzo de presentar a Vivian como autosuficiente, el hecho de que acabe en una relación con Edward refuerza el mito antifeminista del redentor masculino.

La representación idealizada de la prostitución en esta y otras películas se examina críticamente desde la perspectiva del abolicionismo. La yuxtaposición de estas narrativas dulcificadas con relatos en primera persona de exprostitutas revela con claridad los resortes de los que se sirve la industria cinematográfica para blanquear la prostitución, particularmente la de lujo, que, en lugar de presentarse como una forma de explotación, aparece considerada como una opción laboral más e incluso glorificada como una opción empoderadora.

PALABRAS CLAVE

ABOLICIONISMO, CENICIENTA, CUENTO DE HADAS, PRETTY WOMAN, PROSTITUCIÓN

HIMNO HOMÉRICO A DEMÉTER: MATERNIDAD Y PODER

PATRICIA GARCÍA ZAMORA
Universidad de Sevilla

El Himno homérico a Deméter narra la primera versión más completa del rapto de Perséfone por Hades, uno de los relatos más representativos de la mitología griega. Este mito no solo aborda la tragedia de una madre que pierde a su hija, sino que ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre maternidad y poder desde la perspectiva de una figura femenina. El objetivo de esta comunicación es analizar cómo la maternidad de Deméter se relaciona con su poder divino, que, a pesar de ser inmenso, está condicionado por la estructura jerárquica de los dioses del Olimpo, dominada por figuras masculinas. A través de este análisis, se busca explorar las implicaciones patriarcales que subyacen en la narrativa del mito y las consecuencias de estas estructuras de poder para las figuras femeninas.

Para ello, se seguirá una metodología intertextual que combine una lectura crítica del Himno a Deméter con enfoques de género y estudios literarios que exploran el duelo materno y la pasividad femenina frente a las decisiones patriarcales. El análisis se centrará en pasajes clave del Himno, examinando la forma en que el dolor de Deméter, provocado por el rapto de su hija, se transforma en una fuerza cósmica que afecta la naturaleza, pero se ve constreñida por la decisión de Zeus y Hades, quienes determinan el destino de Perséfone sin considerar el sufrimiento de su madre y de la propia Perséfone.

La discusión se centra en cómo el mito subraya la pasividad femenina ante decisiones trascendentales, en especial en lo que respecta a la maternidad y el destino de las mujeres. Aunque la maternidad de Deméter tiene el poder de alterar el curso de la naturaleza, su sufrimiento no provoca un cambio real en la estructura jerárquica del Olimpo. Los resultados de este análisis ofrecen una comprensión más matizada de las tensiones de género presentes en el mito, destacando cómo las limitaciones impuestas a las mujeres no solo reflejan las estructuras patriarcales de la sociedad griega, sino también cómo estas limitaciones se perpetúan en las narrativas míticas.

En conclusión, esta comunicación busca proporcionar una visión más completa del Himno a Deméter, destacando el complejo vínculo entre maternidad y poder. Este análisis no solo contribuye a una mayor comprensión de la figura de Deméter en el marco de la mitología griega, sino que también ofrece una reflexión sobre las dinámicas de género en los relatos épicos, ampliando la discusión más allá de los personajes masculinos predominantes.

PALABRAS CLAVE

ANTIGUA GRECIA, ÉPICA, ESTUDIOS DE GÉNERO, MATER-NIDAD, MUJERES

SUBVERSIÓN Y AGENCIA QUEER: LA EVOLUCIÓN DE LAS NARRATIVAS DE VAMPIRAS LESBIANAS EN *FIRST KILL* (2022) DE V. E. SCHWAB

MARÍA DE LA O RUIZ RODRÍGUEZ
Universidad de Córdoba

Este artículo analiza la mirada queer en *First Kill* (2022) de V. E. Schwab, contextualizándola en la evolución de las narrativas de vampiras lesbianas en la literatura y los medios góticos anglófonos. Trazando su linaje desde *Carmilla* (1872) de Sheridan Le Fanu hasta la adaptación contemporánea de Schwab, se explora la intersección entre la identidad queer, la performance de género y las estructuras familiares. La investigación examina cómo *First Kill* subvierte las dicotomías tradicionales del género gótico, ofreciendo una representación matizada de la adolescencia queer y las luchas por la identidad.

El análisis se centra en el enfoque narrativo innovador de Schwab, que se aleja de los arcos convencionales de "salir del armario" para integrar completamente a los personajes LGBTQ+ en tramas multidimensionales más amplias. El artículo destaca cómo *First Kill* redefine el género del romance vampírico al situar en el centro a dos jóvenes: Juliette, una vampira, y Calliope, una cazadora de monstruos, cuyo amor prohibido se convierte en una metáfora de la resistencia a las normas familiares y sociales sistémicas. Al hacerlo, la serie cuestiona los legados heteropatriarcales profundamente arraigados al tiempo que normaliza las relaciones queer en un contexto sobrenatural.

El estudio también explora la evolución del tropo de la vampira lesbiana, desde sus orígenes voyeuristas dirigidos a audiencias heteronormativas masculinas hasta narrativas queer empoderadoras que celebran identidades diversas. Se presta especial atención a la representación de la intimidad en *First Kill*, diseñada desde una perspectiva femenina y dirigida por mujeres, que evita la objetificación en favor de una representación auténtica.

Al situar *First Kill* dentro de la trayectoria más amplia de la literatura y los medios góticos *queer*, este artículo sostiene que la obra de Schwab no es solo una narrativa de transgresión, sino una reivindicación de identidad y agencia. En última instancia, *First Kill* demuestra el potencial transformador de las narrativas *queer* para desafiar los marcos narrativos tradicionales, redefiniendo la visibilidad, la inclusión y la representación de la adolescencia *queer* en los medios populares.

PALABRAS CLAVE

IDENTIDAD, LITERATURA GÓTICA, QUEERNESS, VAMPIRAS LESBIANAS

LITERATURA Y GÉNERO EN LOS MEDIOS: LA VISIBILIDAD DE LAS AUTORAS ESPAÑOLAS EN LA PRENSA

ÁLVARO RAMOS RUIZ
Universidad Loyola Andalucía

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de la realidad social, ya que determinan qué figuras y temas reciben atención pública (McCombs y Shaw, 1972). Este control de la agenda mediática les confiere un importante poder de persuasión sobre la audiencia, puesto que influyen en la percepción que esta tiene de los hechos noticiosos. En el ámbito de la literatura, la cobertura periodística no solo contribuye a consagrar la trayectoria de autores y autoras, sino que también puede reflejar sesgos informativos que perpetúan la invisibilización de ciertos colectivos, como las mujeres. En las últimas décadas, las escritoras han ido ganando mayor espacio en los medios de comunicación, así como un creciente reconocimiento público entre la audiencia (Cabello, 2023). Sin embargo, resulta imprescindible analizar

cómo los medios impresos españoles han visibilizado a las autoras más relevantes de la literatura española contemporánea y evaluar si existen patrones en el tratamiento mediático que puedan influir en su percepción pública y cultural.

Por consiguiente, el presente estudio tiene como propósito principal examinar la presencia y representación de las autoras españolas más destacadas de los últimos años en el discurso de los principales periódicos nacionales, con el objetivo de identificar las dinámicas de cobertura mediática en torno a sus figuras y obras. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: a) Cuantificar la frecuencia con la que las autoras aparecen en los medios impresos seleccionados; b) Clasificar las noticias en las que son mencionadas según el tema, la sección del periódico (cultura, sociedad, opinión, etc.) y el formato (entrevista, crítica, reportaje, etc.); y c) Analizar posibles diferencias en el tratamiento mediático en función de variables como el medio de comunicación o el género literario de las autoras destacadas.

La metodología propuesta se basa en un enfoque cuantitativo con una base estadística, centrada en identificar la presencia de las escritoras españolas en los artículos publicados por los periódicos nacionales a lo largo del año 2024. Gracias a ello, se podrá evaluar con detalle la presencia de las escritoras en la cobertura informativa de la prensa española y la imagen que se ha proyectado al público. Los resultados de este trabajo aspiran no solo a ofrecer una visión crítica de la representación de las autoras en los medios impresos, sino también a contribuir al debate sobre la igualdad de género en el ámbito literario.

PALABRAS CLAVE

FEMINISMO, LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA ESPAÑOLA, SESGO INFORMATIVO

QUESTÕES DE GÉNERO NO DRAMATURGO PORTUGUÊS GIL VICENTE: CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS E RISO SARCÁSTICO

MARIA LEONOR GARCÍA DA CRUZ

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Centro de História UL

Gil Vicente cuja produção artística conhecida, de 1502 a 1536, tem despertado importantes estudos, embora por vezes parcelares, a partir de perspectivas de investigação tão diferentes quanto as origens medievais do seu teatro, a construção cénica, a música e os cantares, os autos religiosos, a sátira, o discurso carnavalesco, o espírito e letra, o humanismo, a moralidade, as alegorias renascentistas, implica necessariamente um aprofundamento da investigação a partir da totalidade da sua obra.

É nesse âmbito, no conjunto das diferenciadas peças, e não apenas numa selecção, que procuramos analisar a problemática do género neste pensador quinhentista. Do drama ao simples divertimento, da reposição de valores tradicionais no confronto com desvios correntes, à visão fina e sarcástica do desconcerto social, pretende-se avaliar a manipulação do discurso ético e social do dramaturgo, não raras vezes político, mas sobretudo repleto de avaliações sobre sensibilidades e relações humanas.

As suas personagens não se reduzem simplesmente a estereótipos, embora os haja mas, note-se, geralmente adaptados às circunstâncias históricas. As personagens desenvolvem-se, quantas vezes, num aprofundamento individualizado de sentimentos, de drama psicológico, de reflexões espirituais, muito ao gosto do humanismo cristão. Pretende-se, assim, com esta abordagem a releitura cuidada das fontes e uma revisão de pistas de interpretação.

PALABRAS CLAVE

BELAS-LETRAS, GÉNERO, GIL VICENTE, HERMENÉUTICA, HISTÓRIA

IDENTIDADE FEMENINA NA OBRA DE POETISAS MARANHENSES: CORPO, PAIXÃO E REIVINDICAÇÃO

KEILA COELHO BARBOSA

profesor sus̄tituto interino

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a presença da temática da identidade femenina na obra de poetisas contemporâneas do Estado de Maranhão (Brasil). Embora a diversidade de temas tratados na obra poética das principais autoras maranhenses contemporâneas, percebe-se que essas autoras dedicam especial atenção ao tema e identidade femenina na sociedade em que vivem. neste sentido devemos ter em conta que o Maranhão encontra-se na região Nordeste, que é a parte com menor desenvolvimento económico e social do Brasil. Nesta região os valores tradicionais patriarcas mantêm ainda hoje uma forte presença na sociedade contemporânea.

Do ponto de vista Metodológico, foi feita para este estudo uma seleção da obra poética de um grupo de autoras que desenvolveram sua produção poética no Estado de Maranhão, na qual elas expressam de diferentes pontos de vista os temas incluídos no título de este artigo, ou seja, o corpo como suporte da identidade femenina em abstrato e da energia derivada de sentimentos íntimos que é canalizada por meio do erotismo, bem como a reivindicação de um novo conteúdo de aquela identidade femenina, livre dos esterótipos de uma sociedade de tradição patriarcal. As autoras selecionadas para esta pesquisa foram Rita de Cássia Oliveira, Dilercy Alder e Geane Lima Fidan.

Estas obras poéticas foram contrastadas e analisadas com base em fontes secundárias, a fim de contextualizar essa produção poética do ponto de vista histórico, social e cultural. No desenvolvimento da pesquisa partimos da hipótese da ligação na poesia destas autoras entre a realidade corporal da mulher, no seu sentido biológico, e os seus sentimentos e paixões como fundamentos para a reivindicação de um novo conteúdo da identidade femenina na sociedade maranhense contemporânea.

Com base nessa hipótese, o Objetivo geral nesta pesquisa é demonstrar esta hipótese examinando as obras mais representativas das poetisas selecionadas por meio da análise comparativa. Como objetivo secundário pretendemos identificar aspectos significativos da identidade femenina reivindicados nestes poemas.

No que diz respeito aos Resultados e Discussão, a análise das obras selecionadas nos mostra que, para essas poetisas maranhenses, a identidade feminina se baseia em uma realidade biológica configurada a partir de características corporais que a individualizam dentro da raça humana. Essa realidade, tradicionalmente associada à fraqueza e à inconsistência, tanto física quanto espiritual, apresenta-se, ao contrário, como veículo para o desenvolvimento de sentimentos de enorme poder para o devir da mulher como ser humano, dotado de sensualidade, sexualidade, anseios e medos em sua relação dialética com o gênero masculino.

Como Conclusões, podemos ver como as autoras cuja obra é analisada demonstram um firme compromisso com a realidade de seu tempo. Apesar de se expressarem como seres humanos, elas não podem esquecer a dinâmica de uma sociedade na qual os valores tradicionais de uma sociedade patriarcal ainda estão firmemente em vigor e contra os quais elas se rebelam por meio da poesia.

PALABRAS CLAVE

BRASIL, IDENTIDAD, LITERATURA, POESÍA DE MUJERES

ANSIEDAD Y EXTRAÑEZA: MEDIOS DE CONOCIMIENTO Y CREACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA OBRA *PERSONAS EN LA SALA* (1950) DE NORAH LANGE

PAULA MORENO MALO

Universidad Politécnica de Valencia

MARÍA PAULA SANTIAGO MARTÍN DE MADRID

Universitat Politècnica de València

En el contexto de una investigación más amplia sobre la relación entre el espacio, el género y lo siniestro en la narrativa latinoamericana contemporánea, aquí nos centramos en *Personas en la sala* (1950) de la escritora argentina Norah Lange, una novela compleja y hermética que ha suscitado varias interpretaciones. Mientras que algunas críticas resaltan el carácter fantástico y pictórico de la novela, otras se centran en su dimensión vanguardista o en el juego voyerista entre la protagonista y el lector.

En este caso, nuestro **objetivo** es estudiar las emociones negativas que se desprenden de las limitaciones que sufre la protagonista en el espacio doméstico a través de una aproximación fenomenológica. Utilizando el concepto de uncanny analizamos cómo la ansiedad y el extrañamiento afectan a la protagonista y repercuten en su manera de existir y conocer.

Metodológicamente, el concepto de lo “siniestro” o uncanny, derivado de Freud y desarrollado por Trigg, se aplica a la narrativa de Lange al mostrar cómo la protagonista experimenta su entorno conocido de manera alienante. Al mirar por la ventana percibe su vida como un reflejo angustiante de la vida de las tres mujeres que observa al otro lado de la calle, siempre tristes e inmóviles. A través de un lenguaje fragmentado y distorsionado se crea una sensación de distanciamiento y desorientación que sufre tanto la protagonista como el lector, y que a su vez genera, utilizando otro concepto de Trigg, un “segundo mirar”; es decir, una nueva aprehensión de la apariencia de las cosas que cuestiona la existencia y produce duda conceptual.

La novela también introduce una reflexión metaficcional relacionada con el género a través de la figura de Penélope. La espera constante de las mujeres, la repetición de sus acciones cotidianas y la quietud asociada a la araña en el texto, sugieren una crítica de la posición tradicional de las mujeres dentro del espacio doméstico. En la misma línea, la ventana, artífice fundamental del texto, es un símbolo de la mirada que produce una *myse en abîme* que nos obliga a pensar sobre el rol de las mujeres en la literatura y la creación artística.

En **conclusión**, *Personas en la sala* utiliza lo siniestro para retratar las emociones vividas por los personajes femeninos de la novela en el espacio doméstico, mientras plantea dudas existenciales y conceptuales que invitan a cuestionar las limitaciones sociales asociadas al género. Por desgracia, todavía vivimos en un mundo en el que ser leída como mujer nos impone una serie de violencias e injusticias que atraviesan nuestros propios cuerpos y configuran nuestra percepción. Por eso, resulta de sumo interés profundizar en la relación entre emoción, espacio y género tanto en *Personas en la sala* como en la obra reciente de escritoras como Samantha Scheblin, Mariana Enríquez o Mónica Ojeda, entre otras.

PALABRAS CLAVE

ANSIEDAD, DOMÉSTICO, ESPACIO, GÉNERO, SINIESTRO

LITERATURA Y DIDÁCTICA

PONENCIAS

- **Ponencia S03-03.** IMPORTANCIA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN LOS PREGRADOS VIRTUALES DE LITERATURA DE COLOMBIA. REPRESENTACIONES Y PROYECCIONES DEL SER INDÍGENA EN LOS TRABAJOS DE GRADO.
Luis Rubén Pérez Pinzón.
- **Ponencia S08-01.** LITERATURA Y GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Javier López Quintáns.
- **Ponencia S08-02.** EL AULA INVERTIDA: UN CAMINO HACIA LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE
Javier López Quintáns.
- **Ponencia S08-03.** LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA DESDE EL ENFOQUE POR TAREAS Y UNA PERSPECTIVA ACCIONAL
Javier López Quintáns.
- **Ponencia S08-04.** EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO RECURSO EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SUECIA Y ESPAÑA
María Cristina Quesada Padrón.
- **Ponencia S08-05.** LA CENTRALIDAD DEL ESTUDIANTE Y EL ROL DEL DOCENTE: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA SERIE *EL REEMPLAZANTE*
Ines Vanore.
- **Ponencia S08-05b.** LA LITERATURA COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES. UNA PROPUESTA INTERNACIONAL DE SCHOLAS CATEDRAS
Juan Pedro Rivero González.
- **Ponencia S08-06.** CUENTOS QUE EVOLUCIONAN: *LOS HERMANOS GRIMM Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL*
Paula Delgado Hernández. Ana María Marqués Ibáñez.
- **Ponencia S08-07.** *ÁLBUMES ILUSTRADOS: EL MUNDO VISUAL DE LOS CUENTOS INFANTILES*
Paula Delgado Hernández. Ana María Marqués Ibáñez.

- **Ponencia S08-08.** *NARRATIVAS POPULARES: LOS LIBROS DE CORDEL COMO MOTORES DE LA LECTURA INFANTIL*
Paula Delgado Hernández. Ana María Marqués Ibáñez.
- **Ponencia S08-09.** BRIDGING CULTURES: TEACHING SOUTH ASIAN AMERICAN LITERARY FICTION IN SPAIN - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Ana María Crespo Gómez. Jairo Adrián Hernández.
- **Ponencia S08-10.** DEL TEXTO TEATRAL AL ESCENARIO: UNA EXPERIENCIA TEATRAL EN LA CLASE DE ITALIANO LE PARA SINÓFONOS
Letizia Vallini.
- **Ponencia S08-11.** EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO DESDE *LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA* HASTA *EL LAZARILLO DE TORMES*: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE ELE
Francisco David Mesa Muñoz.
- **Ponencia S08-12.** LA ECOCRÍTICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS: UNA EXPERIENCIA ECOPEDAGÓGICA
Montserrat López Mújica.
- **Ponencia S08-13.** DISCURSO TEATRAL Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA SU ENSEÑANZA A TRAVÉS DE DISTINTAS OBRAS TEATRALES
Eduardo De Ágreda Coso.
- **Ponencia S08-14.** CONCEPTOS DE LA PRAGMÁTICA EN LAS OBRAS TEATRALES PARA SU ENSEÑANZA EN EL AULA
Eduardo De Ágreda Coso.
- **Ponencia S08-15.** CREACIÓN DE UN DICCIONARIO COLABORATIVO DIGITAL A TRAVÉS DE X PARA EL ESTUDIO DEL LENGUAJE JUVENIL EN OBRAS TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
Eduardo De Ágreda Coso.
- **Ponencia S08-16.** FOSTERING INTERDISCIPLINARY SKILLS IN LITERATURE EDUCATION: A TECHNOLOGY-DRIVEN APPROACH WITH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES
Marta Martín Gilete.

- **Ponencia S08-17.** UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL. LOS PERSONAJES LITERARIOS EN EL MOVIMIENTO SCOUT.
Regina Cruz-Troyano. Susana Escorza Piña. Teresa- G. Sibón-Macarro.
- **Ponencia S08-18.** EL COLLAGE DE NARRATIVAS CLÁSICAS COMO GÉNESIS DE JUEGOS DE MESA EN *FAIRY TALE INN*
Rocío García-Pedreira.
- **Ponencia S08-19.** EL CUENTO DE *LOS TRES CERDITOS*: UNA REFLEXIÓN SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LAS AULAS A PARTIR DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN MAGISTERIO
Amparo Rico Beltrán.
- **Ponencia S08-20.** LA LITERATURA FANTÁSTICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA EN CLASE DE ELE
Antonio Castro Balbuena. Rosario Lisciandro.
- **Ponencia S08-21.** LA LITERATURA EN FLE CON UN TEXTO DE *LE BAOBAB FOU* DE KEN BUGUL
Naomi Casañas Padrón.
- **Ponencia S08-22.** INTERTEXTUALITY IN LITERATURE: NEW PERSPECTIVES FOR TEACHING
Isabella Leibrandt.
- **Ponencia S08-23.** LITERATURA, MOVIMIENTO SCOUT E INCLUSIÓN: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES
Susana Escorza Piña. Regina Cruz-Troyano. Teresa- G. Sibón-Macarro.
- **Ponencia S08-24.** LA GAMIFICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE TRADUCCIÓN LITERARIA
Margarita Savchenkova.
- **Ponencia S08-25.** LA DEMOSTRACIÓN COMO METODOLOGÍA ACTIVA DE MICROAPRENDIZAJE SOBRE EL SER O NO SER MULTILINGÜE
Mar Fernández-Vázquez.
- **Ponencia S08-26.** ¿PERVIVE LA REPRESENTACIÓN DE LA GUERRA CIVIL EN LA LITERATURA JUVENIL DEL SIGLO XXI? APUNTES SOBRE DOS PECULIARES NOVELAS DE LUIS GARRIDO.
Mar Fernández-Vázquez.

- **Ponencia S08-27.** CONSTRUÍRNOS CON PIELES DE NUESTROS VIAJES A TRAVÉS DE LA POESÍA INFANTIL
Mar Fernández-Vázquez.
- **Ponencia S08-28.** LA NOVELA COMO ALTERNATIVA DE DEBATE. CLUB DE LECTURA DE NOVELA SOCIAL ACTUAL. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
David García Ponce.
- **Ponencia S08-29.** LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) EN EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Laura Hernández González.
- **Ponencia S08-30.** EL USO DE RUTINAS DE PENSAMIENTO PARA FORTALECER LA ESCRITURA EN ESTUDIANTES
Elsy Mireya Ortiz Velez.

IMPORTANCIA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN LOS PREGRADOS VIRTUALES DE LITERATURA DE COLOMBIA. REPRESENTACIONES Y PROYECCIONES DEL SER INDÍGENA EN LOS TRABAJOS DE GRADO

LUIS RUBÉN PÉREZ PINZÓN

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB

Los programas de pre grado virtual en literatura promovidos en Colombia, en particular por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) a través de sus plataformas de aprendizaje y divulgación cultural de carácter institucional, han cumplido los estándares nacionales e internacionales de profesionalización en estudios literarios. Los universitarios para obtener su grado deben cursar y cumplir con los créditos distribuidos entre cursos asociados con teoría, metodología y profundización en períodos históricos de la literatura, entre los cuales lo indígena suele quedar limitado a la “literatura precolombina” o prehispánica. Sin embargo, al ser el propósito de esos pregrados el reconocimiento, protección y divulgación del patrimonio literario, algunos estudiantes por motivos personales, familiares o culturales del territorio donde habitan han optado por realizar sus proyectos de investigación o creación literaria centrados en la comprensión, rescate y análisis de las manifestaciones literarias de la minoría indígena, a través del patrimonio oral y escrito preservado por las comunidades actuales. La comunicación tiene por objetivo describir la importancia de las minorías étnicas en los pregrados virtuales de Literatura de Colombia, a partir de las representaciones y proyecciones del ser indígena en los trabajos de grado, para lo cual son presentados los resultados de una investigación cualitativa en curso, mediada por el método etnográfico y el contrate documental de la producción académica de los egresados del pre grado virtual en literatura de Colombia. Lo cual permite concluir que las transformaciones en los soportes tecnológicos que han permitido preservar y divulgar las tradiciones literarias étnicas han conllevado a su reapropiación por parte de las nuevas generaciones de profesionales en estudios literarios y el uso de

mediaciones tecnológicas electrónicas para su preservación y promoción, cuyo impacto final es el contraste de reflexiones entre los guardianes étnicos de la memoria y sus promotores digitales.

PALABRAS CLAVE

COLOMBIA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, LITERATURA ÉTNICA, MEDIACIÓN TECNOLÓGICA, PATRIONIO LITERARIO

LITERATURA Y GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

JAVIER LÓPEZ QUINTÁNS

Universidade de Santiago de Compostela

La gamificación y las técnicas de ludificación incentivan el desarrollo de un aprendizaje significativo y la dinamización de la didáctica de la literatura. Se incide en la construcción de procedimientos basados en el juego en contextos no estrictamente lúdicos. No se busca una perspectiva competitiva, sino basada en la construcción personal y colaborativa con el resto de miembros del aula de referencia del conocimiento. En cuanto a sus objetivos centrales, el trabajo se ocupa de las estrategias de ludificación y gamificación orientadas a un proceso autorregulado de aprendizaje de la mano del trabajo cooperativo, esto es, aquel que propende a dinámicas de aula en actividades en pequeño grupo, orientadas a la consecución de una tarea, desde una postura de corresponsabilidad en la toma de decisiones, un aprendizaje significativo y una meta final basada en el éxito colectivo para la resolución de la tarea fijada. Se busca resaltar las ventajas e inconvenientes de su aplicación en el ámbito de la enseñanza secundaria obligatoria, y finalmente analizar su aplicabilidad en un contexto educativo determinado. Se establecen las bases teóricas fundamentales y se sigue una metodología basada en una investigación exploratoria

y descriptiva a partir de un estudio de caso. Se opta por un enfoque cuantitativo y cualitativo que busca mostrar los resultados en un aula de secundaria en la que se propone una selección de textos literarios a partir de los cuales el alumnado, en pequeño grupo, debe diseñar una webquest o búsqueda del tesoro basada en una serie de elementos pautados o fases:

Introducción: especificación de la tarea que se va a desarrollar;

Retos: problemas o cuestiones que tendrán que resolver los restantes grupos del aula;

Recursos: materiales que se deberán consultar para la identificación de las respuestas correctas;

Prueba Final: actividad conclusiva que condensa la aplicación de las habilidades y conocimientos adquiridos durante el proceso;

Evaluación: delimitación de los criterios que fijan la superación exitosa de la búsqueda del tesoro. Tras la presentación de la experiencia se llega a la discusión final, en la que se muestra la pertinencia de la inclusión de técnicas de gamificación en la enseñanza de la literatura para promover la cohesión de grupo y el trabajo entre pares. Se observan los beneficios de organización del aula en pequeño grupo y la implementación del trabajo cooperativo, bajo el cual la toma de decisiones del alumnado debe ser consensuado y, al tiempo, facilita una mejor comprensión global del material literario de base y su posible aplicabilidad. Se percibe, además, que las dinámicas basadas en el juego incentivan la aproximación al texto literario como fuente de placer, de ocio y de conocimiento estético y cultural.

PALABRAS CLAVE

GAMIFICACIÓN, INTERVENCIÓN EDUCATIVA, TRABAJO COOPERATIVO

EL AULA INVERTIDA: UN CAMINO HACIA LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE

JAVIER LÓPEZ QUINTÁNS
Universidade de Santiago de Compostela

La metodología del aula invertida favorece una mayor flexibilización de la enseñanza de la literatura en el periodo formativo de la secundaria obligatoria. La revolución tecnológica de los últimos años ha tenido un fuerte impacto en las aulas españolas, donde cada vez es mayor la presencia de soportes digitales; también ha sido constante el incremento en la facilidad del acceso a recursos (multimedia, interactivos...) relacionados con la literatura, la creación literaria, la interpretación del discurso o la delimitación de los parámetros de construcción de un producto estético. El trabajo explora las metodologías de organización en el aula basadas en el aprendizaje activo y en una evaluación sumativa. Esta realidad ha apuntalado, desde la perspectiva de esta propuesta, el auge de dinámicas de trabajo que rompen los roles más tradicionales de aprendizaje, es decir, aquellos basados en el docente-emisor y el discente-receptor (en mayor o menor grado, pasivo). El despegue de recursos de este tipo favorece dinámicas de aprendizaje exploratorio, apuntaladas en el descubrimiento del hecho literario, desde las pautas del profesor-guía, y en dinámicas de preparación de tareas de modo autónomo, para después al cabo favorecer en el aula el debate colectivo, la comprensión y la reflexión pausada acerca de lo aprendido. El foco se pone además en el alumnado, en sus intereses y capacidades bajo la aproximación al texto literario. Desde el trabajo cooperativo se perfilan asimismo los elementos clave que incentivan la motivación y la participación activa del alumnado así como el fortalecimiento de la comprensión del producto literario y de los contenidos estéticos. Los objetivos del trabajo, merced a lo dicho, pasan por reconocer los parámetros clave del aula invertida, por determinar sus posibilidades en la didáctica de la literatura en períodos formativos obligatorios, por perfilar un estudio de caso y por reflexionar

sobre las ventajas e inconvenientes de su implementación. Se opta por una metodología exploratoria, de carácter observacional, en la que se recurre a técnicas de registro de las tareas propuestas. En este sentido, se delimitan los distintos momentos de creación de un proyecto literario basado en esta **Metodología**: fase de presentación general de los contenidos estéticos y literarios, fase de investigación autónoma, fase de análisis en pequeño grupo, fase de diseño y fase de puesta en común en gran grupo. En la parte de discusión y conclusiones, a partir de ese estudio de caso en un grupo de educación secundaria obligatoria, se perciben las mejoras de los elementos de interacción en el aula y en la regulación consensuada de materiales instructivos, así como un fortalecimiento de los procesos de evaluación y de realización de tareas de aula en grupo.

PALABRAS CLAVE

AULA INVERTIDA, TRABAJO COOPERATIVO, TRABAJO POR TAREAS

LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA DESDE EL ENFOQUE POR TAREAS Y UNA PERSPECTIVA ACCIONAL

JAVIER LÓPEZ QUINTÁNS
Universidade de Santiago de Compostela

El enfoque por tareas posee una amplia tradición en la enseñanza de las lenguas, y se abre igualmente a nuevas perspectivas en los últimos tiempos desde la didáctica de la literatura, específicamente con el método comunicativo o el enfoque situacional pero, sobre todo, en relación con la perspectiva accional de acuerdo con el Marco Común de Referencia del Consejo de Europa. De esta manera, perfilamos la aplicación del enfoque por tareas en la enseñanza de la literatura desde una serie de momentos propedéuticos: el establecimiento de un plan de enseñanza,

los objetivos de aprendizaje básicos, los contenidos literarios que van a ser introducidos, las regulación de las técnicas de trabajo según las peculiaridades del grupo de referencia, el plan de actividades basado en talleres de análisis, composición y creación, y la regulación de las funciones del alumnado en el diseño del plan de trabajo, su ejecución y su evaluación final. La perspectiva accional del MCER ahonda en la toma de decisiones colectivas y su implicación en el entorno inmediato, lo que nos lleva a repensar el modelo tradicional de enfoque por tareas embedido de los principios de la metodología basada en el aprendizaje-servicio. Según esta última, se destaca la importancia de desarrollar un modelo educativo que propenda a implicar al alumnado en su comunidad, que alcance a percibir la relevancia de las destrezas adquiridas para una mejora de la interacción con el entorno y de contribución a las relaciones con otros colectivos sociales.

Metodológicamente, se realiza una intervención exploratoria en un aula de secundaria obligatoria para llevar a cabo una actuación educativa relacionada con una planificación de tareas y su proyección hacia una determinada acción social, esto es, el diseño de un taller de recitado literario para su ejecución con un colectivo de mayores. Los resultados y la conclusión muestran el alto grado de participación e implicación del alumnado, bajo el acicate de la acción social que se iba a emprender en último término. De una parte, el acercamiento al texto literario se convirtió en una actuación lúdica, de reconocimiento tanto de su valor estético como de su dimensión social y cultural; de otro, la planificación de la acción social última puso de relieve el papel de la escuela en la formación de ciudadanos y en la construcción de los valores de cohesión de una comunidad. En definitiva, las conclusiones insisten en la pertinencia del diseño de intervenciones que contribuyan a la participación del alumnado en el contexto socioeducativo inmediato.

PALABRAS CLAVE

APRENDIZAJE SERVICIO, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, ENFOQUE POR TAREAS

EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO RECURSO EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE SUECIA Y ESPAÑA

MARÍA CRISTINA QUESADA PADRÓN

Universidad de La Laguna

En esta presentación se exponen algunas conclusiones de la investigación realizada entre 2016 y 2022 en mi tesis doctoral, que estudia el uso del álbum ilustrado como recurso en la enseñanza de lenguas extranjeras, al considerar que sus características lo convierten en un material idóneo para el aprendizaje de una nueva lengua. La investigación se ha desarrollado a partir de la recogida de datos en dos contextos educativos muy diferentes: Suecia y España. Para ello, se parte de la definición y descripción del libro álbum o álbum ilustrado y de una minuciosa descripción y análisis basados en el análisis documental y la visita y observación institucional en ambos contextos estudiados, de la realidad educativa, la presencia del álbum ilustrado en los currículos, la formación inicial del profesorado, así como de la tradición literaria y crítica desarrollada en ambos países sobre el álbum ilustrado. La segunda parte del estudio está formada por un estudio de la práctica docente en el aula, para el cual se entrevistó a un grupo de docentes que utilizan el álbum ilustrado en sus aulas en el aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual lleva a que se conozcan las impresiones de dichos profesionales y se observen las similitudes y diferencias encontradas en el uso de este recurso en los dos contextos estudiados. Para terminar, se exponen también las investigaciones que se han llevado a cabo a partir de esa investigación desde su conclusión a principios de 2022.

PALABRAS CLAVE

ÁLBUM ILUSTRADO, ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS, INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

LA CENTRALIDAD DEL ESTUDIANTE Y EL ROL DEL DOCENTE: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA SERIE *EL REEMPLAZANTE*

INES VANORE

Universidad de Córdoba

Introducción El creciente interés por el uso de materiales audiovisuales en la educación ofrece nuevas oportunidades para repensar los modelos educativos y promover enfoques centrados en el estudiante. Este estudio analiza cómo la serie chilena *El Reemplazante* puede utilizarse como herramienta para reflexionar sobre el rol del docente y las relaciones entre profesorado y alumnado, especialmente en contextos vulnerables. La figura del Profe Charly representa un modelo educativo basado en la empatía, la comprensión de las necesidades de los estudiantes y la valorización de las experiencias personales como parte esencial del proceso de aprendizaje.

Objetivos Este trabajo tiene como objetivos:

- Analizar la concepción de la enseñanza centrada en el alumnado a través del personaje del Profe Charly.
- Explorar cómo materiales audiovisuales como *El Reemplazante* pueden fomentar reflexiones sobre los modelos educativos.
- Comparar las perspectivas de estudiantes y docentes en Italia y Chile acerca del papel del profesor y la relevancia de las relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje.

Metodología La investigación se basa en cuestionarios aplicados a:

- 115 estudiantes y 90 docentes italianos.
- 50 estudiantes y 54 docentes chilenos.

La serie *El Reemplazante* se utilizó como punto de partida para estimular reflexiones sobre los modelos educativos. Las respuestas fueron analizadas para destacar diferencias culturales y percepciones comunes sobre el rol del docente y la importancia de la empatía en el proceso educativo.

Discusión El análisis revela cómo la serie *El Reemplazante* ofrece una representación realista y estimulante de los desafíos educativos en contextos vulnerables. En particular:

- El Profe Charly encarna un enfoque empático y centrado en el estudiante, demostrando cómo la atención al contexto socioeconómico de los estudiantes es crucial para el éxito educativo.
- Los estudiantes y docentes chilenos e italianos entrevistados expresaron opiniones diferentes sobre la importancia de las relaciones interpersonales en el aprendizaje, con un mayor consenso sobre la empatía entre los participantes chilenos.
- El uso de materiales audiovisuales como *El Reemplazante* resulta eficaz para estimular reflexiones críticas sobre los modelos educativos y el rol del docente.

Resultados El estudio demuestra que:

- La centralidad del estudiante y la empatía son elementos clave para una educación inclusiva y efectiva.
- Los materiales audiovisuales pueden facilitar el diálogo sobre temas educativos complejos, ofreciendo modelos concretos para la reflexión.
- Las percepciones del rol del docente varían culturalmente, pero coinciden en la importancia de construir relaciones significativas con los estudiantes.

Conclusiones La serie *El Reemplazante* representa un poderoso ejemplo de cómo los materiales audiovisuales pueden utilizarse para promover reflexiones críticas sobre la educación contemporánea. A través del personaje del Profe Charly, surge la importancia de un enfoque educativo que valore las experiencias de los estudiantes y construya relaciones significativas. Este estudio subraya el potencial de los medios audiovisuales como herramientas para innovar los modelos educativos, haciendo que el aprendizaje sea más empático e inclusivo.

PALABRAS CLAVE

CHILE, EL REEMPLAZANTE, EMPATÍA EDUCATIVA, ENSEÑANZA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE, ITALIA

LA LITERATURA COMO MEDIO PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES. UNA PROPUESTA INTERNACIONAL DE SCHOLAS CATEDRAS

JUAN PEDRO RIVERO GONZÁLEZ

Universidad de La Laguna

Un equipo internacional de profesores y profesoras de áreas tan complementarias como la educación, las ciencias experimentales, la psicológica y la didáctica, hemos llevado adelante un proyecto titulado *“Los valores no se enseñan, se descubren: propuesta de educación en valores con el arte, la literatura y la cristalografía”*. No solo la educación de las personas debe ser integral en relación a todas las dimensiones que nos conforman como seres humanos, sino que el saber, en sus múltiples manifestaciones, ha de colaborar en la educación integral de las personas, de forma que la interdisciplinariedad sea ocasión propicia para la educación integral, en este caso, en cuanto a los valores que nos hacen vivir con rigor y de forma creativa.

Esta iniciativa tiene detrás la propuesta educativa del Catedrático de Estética de la Universidad Complutense de Madrid Dr. Alfonso López Quintás, que ha dedicado años a promover la Escuela de Pensamiento y Creatividad, y la educación en valores con el uso de la Literatura.

El equipo interdisciplinar ha puesto en práctica la iniciativa en Argentina, Colombia y en las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias desde las Áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales de ambas universidades, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria. No solo se tratará de presentar la propuesta que se dirige a futuros docentes de Educación Infantil y Primaria, sino los resultados que se logran en el alumnado universitario al entrar en contacto con esta metodología que valora para sí y para otros la riqueza educativa de la Literatura.

La propuesta se centró en el trabajo con la obra “El Barco de Cristal”, de Oliver Francés, por su vinculación con los valores, el arte como medio y la cristalografía como posibilidad de desarrollo creativos. Pero su ejecución admite el amplio horizonte de la literatura ofreciendo no solo como

una metodología que contribuye a la educación en valores, sino al descubrimiento de la importancia y riqueza de la misma literatura.

Compartir esta experiencia, cuya amplia aplicación es significativa, nos ofrecerá ocasión de difundir las conclusiones provisionales que se generan y que el grupo de trabajo e investigación viene reconociendo desde su inicio.

PALABRAS CLAVE

CREATIVIDAD, DIDÁCTICAS, EDUCACIÓN EN VALORES, LITERATURA, VALORES

CUENTOS QUE EVOLUCIONAN: LOS HERMANOS GRIMM Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PAULA DELGADO HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

ANA MARÍA MARQUÉS IBÁÑEZ

Universidad de La Laguna

Introducción: La literatura infantil ha acompañado el desarrollo de los niños desde sus primeras etapas, cuya concepción ha cambiado a lo largo de los siglos. Estudios como The Global History of Childhood Reader (Morrison, 2013), Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds (Horn & Aasgaard, 2017), The Routledge History of Childhood in the Western World (Fass, 2013) y The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies (Cook, 2020) abordan esta evolución desde perspectivas inclusivas y holísticas.

Este marco teórico será el punto de partida para analizar cómo la literatura infantil (Hermanos Grimm), influye en el desarrollo infantil (Lerer, 2009; Flegar y Miskec, 2024). Este trabajo se deriva del TFG (2024), galardonado en los Premios TECNOEDU por su uso innovador de la IA.

Objetivos e hipótesis: Distinguimos entre objetivos generales, como analizar la literatura histórica de los Hermanos Grimm, y específicos, como explorar su uso en la creación de imágenes con IA y aplicarlas éticamente mediante la multialfabetización. Las preguntas a investigar son:

- ¿Son los cuentos infantiles clásicos una herramienta útil para analizar y reflexionar sobre la literatura infantil actual?
- ¿Es posible usar éticamente imágenes generadas con IA a partir de los cuentos de los Hermanos Grimm con una metodología de multialfabetización?

Metodología: Proponemos la multialfabetización como metodología, para formar ciudadanos competentes, críticos y activos en la era digital como sostiene Área en Tecnologías digitales, multialfabetización y bibliotecas en la escuela del Siglo XXI (2010). Así como abordar la brecha digital y garantizar una implementación inclusiva (Área et al., 2024)-.

Esta perspectiva analiza las diferencias de textos creados en diferentes soportes y modalidades, siguiendo el enfoque de The London Group en A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures (1996).

Discusión: Tras analizar la literatura infantil de los Hermanos Grimm como herramienta para crear imágenes con IA y su aplicación con una metodología multialfabetizada, respondemos a las preguntas de investigación desde una perspectiva teórica y práctica.

Sobre la primera pregunta, consideramos que, los clásicos ofrecen un modelo educativo basado en premisas sencillas, mientras que la literatura actual aborda perspectivas diversas (ej: ambiental, social, cultural). Aunque difieren, se pueden comparar ambas visiones históricas.

En relación a la segunda pregunta, es fundamental establecer premisas éticas, asegurando imágenes únicas y valorando la IA como herramienta de proceso, no como solución final.

Resultados: Exponemos una experiencia del TFG en la que participaron 19 estudiantes de Primaria, creando mediante IA imágenes basadas en cuentos clásicos de los Hermanos Grimm (Véase Figuras 1-4), tras análisis previos.

Esta práctica propone un proyecto futuro basado en la literatura infantil, donde los estudiantes expresen su creatividad mediante IA generativa, analizando la literatura clásica y contemporánea con ejemplos (Véase Figuras 5-8).

Conclusiones: Consideramos tras el estudio realizado que la IA resulta útil en una metodología multialfabetizada, ya que inspira y acerca al alumnado a las obras literarias, siendo considerada como una herramienta para apoyar el proceso creativo, más que para producir una obra artística terminada.

PALABRAS CLAVE

CUENTOS TRADICIONALES, HERMANOS GRIMM, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LITERATURA INFANTIL, MULTIALFABETIZACIÓN

ÁLBUMES ILUSTRADOS: EL MUNDO VISUAL DE LOS CUENTOS INFANTILES

PAULA DELGADO HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

ANA MARÍA MARQUÉS IBÁÑEZ

Universidad de La Laguna

1. Introducción: La literatura infantil es clave para el desarrollo integral del infante. Para esto combinamos metodologías clásicas de alfabetización, así como la multialfabetización, propuesta por The London Group en *A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures* (1996). Esta herramienta inclusiva denominada multialfabetización, facilita la interpretación de imágenes y textos en diversos formatos (impresos, digitales, interactivos, entre otros). En esta línea, el álbum ilustrado destaca por integrar texto e

imagen, ofreciendo múltiples niveles de lectura para públicos infantiles y juveniles (Nikolajeva y Scott, 2006; Salisbury y Styles, 2012).

Objetivos: Los objetivos generales planteados se centran en la literatura infantil y la multialfabetización, abordando específicamente el análisis visual de álbumes ilustrados. Estos incluyen:

- Conocer y analizar la literatura infantil actual.
- Implementar la multialfabetización para analizar álbumes ilustrados.
- Estudiar diversos formatos de álbumes ilustrados infantiles basados en clásicos de la literatura infantil y universal española.

A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas a investigar y discutir:

- ¿Es la multialfabetización una metodología útil para aplicar en los álbumes ilustrados en educación artística?
- ¿Resulta apropiado para el público infantil y juvenil explorar clásicos de la literatura española en versiones actuales?

Metodología: La metodología propuesta se fundamenta en la multialfabetización, combinando el análisis de imágenes y textos en álbumes infantiles clásicos y de la literatura española, así como se aplica en formatos híbridos y multimodales. Este enfoque integral, inspirado en Tecnologías digitales, multialfabetización y bibliotecas en la escuela del Siglo XXI de Area (2010), busca formar ciudadanos críticos y competentes, reducir la brecha digital y garantizar la inclusión educativa (Area et al., 2024). Además, aboga por reflexionar sobre las diferencias entre textos y su relación con contextos culturales y modalidades (The London Group, 1996).

Discusión: Tras analizar la literatura infantil en los álbumes ilustrados y su aplicación mediante IA generativa con una metodología de multialfabetización, respondemos a las preguntas de investigación planteadas.

Sobre la primera pregunta, consideramos que la multialfabetización es esencial en educación artística, podemos emplear álbumes ilustrados para promover la multimodalidad, habilidades críticas y creativas, adaptando el aprendizaje a la era digital.

Respecto a la segunda pregunta, las nuevas versiones de clásicos literarios ofrecen una oportunidad para adaptar el lenguaje y el contexto a públicos infantiles y juveniles, manteniendo la esencia de las obras originales y fomentando el interés por la literatura clásica.

Resultados: Antes de diseñar nuestra práctica, analizamos experiencias previas en educación artística sobre el álbum ilustrado. Díaz-Seoane et al. (2021), en Género, inclusión y narrativa visual en monstruo rosa: Comunicar para educar en la diversidad, destacan su valor como herramienta inclusiva, abordando la representación de género y la interacción entre texto e imágenes. Asimismo, resalta su función como mediador en la educación sobre Derechos Humanos en la infancia (Díaz-Seoane et al., 2022).

Exponemos una experiencia del TFG (2024) galardonado en los Premios TECNOEDU por el uso innovador de IA, donde 19 estudiantes de Primaria crearon imágenes basadas en cuentos clásicos.

Además del formato visual, se exploraron otros medios, como las infografías animadas en video. Un ejemplo destacado es la animación del artista Tomas Nilsson, que reinterpreta el cuento de Caperucita Roja mediante una combinación de datos textuales e imágenes presentados en formato infográfico.

Finalmente vemos que existen nuevas series de colecciones de libros ilustrados infantiles, caracterizadas por una ilustración cuidada, contemporánea, dirigidas a públicos infantiles y juveniles.

Conclusiones: Consideramos tras el estudio realizado la multialfabetización es una herramienta útil para fomentar la lectura de texto e imagen, promoviendo el uso de álbumes ilustrados en el aula. Además, reconocemos como la IA ofrece nuevas oportunidades para trabajar con imágenes durante su proceso creativo.

PALABRAS CLAVE

ÁLBUM ILUSTRADO, CUENTOS INFANTILES, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LITERATURA CLÁSICA INFANTIL, MULTIALFABETIZACIÓN

**NARRATIVAS POPULARES:
LOS LIBROS DE CORDEL COMO MOTORES
DE LA LECTURA INFANTIL**

PAULA DELGADO HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

ANA MARÍA MARQUÉS IBÁÑEZ

Universidad de La Laguna

1. Introducción: Las ilustraciones infantiles se han difundido a través de diversas formas de publicación a lo largo del tiempo. Los chapbooks, libros o pliegos de cordel, también denominados pliegos sueltos, ofrecen ilustraciones al público infantil sin depender del texto literario, a diferencia de los álbumes ilustrados. Estos libros, fueron populares en Inglaterra desde el siglo XVI hasta finales del XIX, contenían poemas, baladas o relatos religiosos (Neuberg, 1971; Pedersen, 1986). Inicialmente dirigidos a adultos, pero luego adaptados al público juvenil e infantil (Lawler, 2008). En ocasiones los pliegos sueltos incluían un identificativo personal conocido como exlibris, como relata Huerta (2021) en Diseño gráfico para la formación del profesorado en educación artística, estos libros no solo eran vehículos de conocimiento, sino que también funcionaban como objetos personales (mediante los ex-libris). Aunque los chapbooks tenían una finalidad moralizante, la literatura infantil actual, aunque también inculca valores, abarca un espectro más amplio de temas y estilos. Este enfoque nos permitirá estudiar cómo la evolución de los chapbooks influye en el desarrollo de los niños, especialmente en relación con los textos clásicos.

Objetivos: En relación a los objetivos generales y específicos detallamos los siguientes:

- Realizar un estudio de los libros de cordel o chapbook clásicos.
- Llevar al aula una práctica educativa basada en los libros de cordel.
- Revisar el modo en cómo se combina imagen, texto y cómo es su formato de publicación en estos folletos.

- A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas a investigar y discutir:
- ¿Es apropiado el estudio de los chapbook en el aula?
- ¿Podemos crear experiencias actuales a partir de chapbook clásicos?

Metodología: Realizamos una búsqueda de los principales libros de corral publicados en España y otros europeos para ver sus semejanzas y diferencias, en relación al formato, narrativa e ilustraciones empleadas.

Posteriormente, analizamos repositorios como el de la biblioteca de la Universidad de Cambridge con fondos sobre folletos o literatura de corral española (ver imágenes 1 y 2), la biblioteca nacional de España y otros repositorios institucionales educativos.

Discusión: Tras analizar la literatura infantil en los chapbooks y su aplicación en el aula con una metodología de multialfabetización, respondemos a las preguntas de investigación planteadas.

Sobre la primera pregunta, consideramos que el estudio de los chapbooks es apropiado en el aula, pues permiten explorar la historia de la literatura popular, la democratización del conocimiento y la conexión entre cultura escrita y sociedad, mediante un formado personal, escueto e innovador.

Respecto a la segunda pregunta, los chapbooks clásicos ofrecen una oportunidad para adaptar el lenguaje y el contexto a formatos modernos, manteniendo la esencia de las obras originales y fomentando el interés por la literatura clásica.

Resultados: Antes de diseñar nuestra práctica, analizamos la importancia del recurso del chapbook y los ex-libris como herramienta dotadora de identidad literaria, ya que ambos elementos, aunque distintos en origen y función, convergen en su capacidad de personalizar y democratizar el acceso al conocimiento, jugando un papel crucial en la difusión cultural y la alfabetización (Huerta, 2021).

Exponemos una experiencia del TFG (2024) galardonado en los Premios TECNOEDU por el uso innovador de IA, donde 19 estudiantes de Primaria crearon ilustraciones dentro del formato del chapbook basadas en la literatura infantil.

Conclusiones: Los libros de cordel, aunque ya es un formato que se publica tan frecuentemente, permiten analizar cómo se inculcaban valores morales en el pasado y compararlo con los formatos de publicación actuales, especialmente en base a una temática de la literatura infantil más extensa.

PALABRAS CLAVE

CHAPBOOK, FOLLETO DE LIBRO DE BOLSILLO, ILUSTRACIÓN, LITERATURA DE CORDEL, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

BRIDGING CULTURES: TEACHING SOUTH ASIAN AMERICAN LITERARY FICTION IN SPAIN - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

ANA MARÍA CRESPO GÓMEZ

Universidad de Zaragoza

JAIRO ADRIÁN HERNÁNDEZ

Universidad de La Laguna

Teaching South Asian American literature in Spain offers a unique opportunity to delve into themes of cultural hybridity, diaspora, and trans-national identity within our increasingly globalised world. However, this endeavour also poses considerable pedagogical challenges. Educators must situate the literature within both American and South Asian historical, cultural, and political contexts while ensuring its relevance to Spanish students. This involves clarifying what the term “South Asia” encompasses, including countries such as Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka (Srijanth, 2019). Furthermore, this literature is recognised as part of diasporic, postcolonial, world, and global Anglophone literary traditions (Srinivasan, 2018), making it particularly suitable for examining global imaginaries.

This article explores the primary challenges educators encounter, including unfamiliarity with cultural references and language barriers. It also suggests strategies to enhance student engagement and comprehension. To that end, the paper highlights several authors who have significantly influenced the literary landscape since the 1980s, beginning with Bharati Mukherjee. It continues with other notable writers such as Chitra Banerjee Divakaruni and Jhumpa Lahiri, as well as more contemporary figures like Diksha Basu and Anita Jain. Through literary and scholarly references, the paper emphasises how fostering cross-cultural dialogue can enrich students' understanding of complex identity formations and global interconnections. Ultimately, this effort seeks to deepen literature and cultural studies in Spain and familiarise students with diverse pieces of literature that may be new to them. We conclude by examining the teaching approaches used in courses on South Asian American literature and proposing ideas to help instructors enhance their effectiveness.

PALABRAS CLAVE

CROSS-CULTURAL, DIASPORA, SOUTH ASIAN AMERICAN LITERATURE, SPAIN, TEACHING

DEL TEXTO TEATRAL AL ESCENARIO: UNA EXPERIENCIA TEATRAL EN LA CLASE DE ITALIANO LE PARA SINÓFONOS

LETIZIA VALLINI

Universidad de Córdoba; Universidad de Nankai

En los últimos años, un número creciente de estudios ha puesto de relieve el uso del teatro como herramienta eficaz para el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el caso específico de los alumnos sinófonos, a menudo definidos en la literatura académica como silenciosos y pasivos,

un curso de teatro puede motivar a los estudiantes a desarrollar sus destrezas orales, superando su miedo a hablar en público y fomentando la capacidad de expresión en un entorno de aprendizaje estimulante.

Esta propuesta surge con la intención de ilustrar la experiencia de la asignatura optativa “Teatro en lengua extranjera” organizada por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Nankai. Después de una breve descripción del programa del curso y su desarrollo durante los últimos cinco años, se destacarán los logros alcanzados por los cuatro estudiantes del segundo año de la carrera de Italiano que eligieron la asignatura en el segundo semestre del año académico 2023/2024. A partir de un fragmento del Acto II del drama chino «La tempestad», escrito en 1934 por el dramaturgo Cao Yu, considerado el padre del teatro hablado en China, los alumnos llevaron a cabo una representación de aproximadamente 20 minutos que sirvió como evaluación final de la asignatura.

1) ¿Cuál es la percepción de los alumnos sobre el uso del teatro como herramienta de aprendizaje del italiano? 2) ¿En qué medida influye el curso de teatro en la motivación y el interés de los estudiantes por aprender el italiano?

Los objetivos del estudio se alcanzarán mediante comentarios y notas de observación recogidos en clase por la profesora que supervisó el curso, que se desarrolló de febrero a junio de 2024; y mediante el análisis de las reflexiones y autoevaluaciones finales redactadas por los cuatro alumnos tras su participación en el curso, dirigidas a comprender dos aspectos generales: el aprendizaje lingüístico (y no lingüístico) y la motivación.

En cuanto a la estructuración del trabajo, en primer lugar se introducirá el recorrido didáctico a partir del primer curso, en 2020, incluida la traducción y revisión de dos fragmentos del texto original. El curso consta de tres pasos: 1) el estudio del vocabulario, la pronunciación y la entonación, 2) la incorporación de los componentes emocionales, 3) la familiarización con el espacio y los movimientos en el escenario. En esta primera parte se otorgará especial relevancia a las observaciones de la docente durante la asignatura. A continuación, se presentarán los resultados alcanzados en los dos espectáculos que los estudiantes realizaron como examen final: el 18 de mayo de 2024, con motivo del 90º

aniversario de la publicación de la obra, los estudiantes presentaron la obra en el Teatro de Artes Populares de Pekín; y el 22 de junio, subieron al escenario del Instituto Italiano de Cultura de Pekín. La presentación concluirá con la exposición de los resultados de las autoevaluaciones finales redactadas por los estudiantes tras su participación en la asignatura.

En conclusión, en esta ponencia abordamos cómo un drama clásico chino recitado en lengua extranjera trascendió el aula y se convirtió en una ventana abierta a la historia y la cultura de China, permitiendo a los estudiantes no sólo ponerse a prueba y mejorar sus conocimientos lingüísticos, sino también desarrollar su competencia intercultural.

PALABRAS CLAVE

CAO YU, DIDÁCTICA DE ITALIANO LE PARA SINÓFONOS, LITERATURA CHINA, TEATRO EN LENGUA EXTRANJERA, TEATRO HABLADO

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RELIGIOSO DESDE *LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA* HASTA *EL LAZARILLO DE TORMES*: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE ELE

FRANCISCO DAVID MESA MUÑOZ

Universidad de Córdoba

Introducción: Las manifestaciones literarias surgen dentro de un contexto histórico, político, económico y social concreto, siendo en la mayoría de los casos un fiel reflejo de la cosmovisión e inquietudes de la sociedad -o de parte de ella- de la época en la cual se insertan. Uno de los cambios más importantes que se han producido en la historia de la humanidad fue el giro antropocéntrico que tuvo su génesis con la llegada del humanismo en el siglo XIV y que se vio culminado con la expansión

de los ideales renacentistas en los siglos XV y XVI. De este modo, se pasó de una sociedad centrada completamente en el culto a Dios a otra en la que se ponía al ser humano en el centro. Este cambio de paradigma, extendido en el acervo cultural europeo y español, resulta a menudo desconocido para los estudiantes estadounidenses de ELE, para quienes va dirigida la presente propuesta didáctica.

Objetivos: Tras finalizar el curso los estudiantes serán capaces de: – Conocer algunos de los textos más representativos de la literatura medieval y renacentista española – Mejorar sus habilidades analíticas para el estudio de textos en español – Entender las características principales de la sociedad medieval española – Entender las características principales del Humanismo y el Renacimiento – Reforzar sus habilidades de escritura en español

Metodología: Para alcanzar dichos objetivos, los discentes deberán leer extensos fragmentos de las obras seleccionadas para el curso. Las lecturas se realizarán previamente a las sesiones de clase, donde se trabajará en grupo a partir de preguntas de discusión elaboradas por el docente. Dichas preguntas servirán para comprobar la comprensión por parte de los estudiantes, a la vez que se buscará estimular su pensamiento crítico. El docente moderará las discusiones y, finalmente, ofrecerá un análisis detallado de las obras.

Discusión y resultados: En el curso se explorarán diversos temas concernientes a los períodos objeto de estudio, aunque nos enfocaremos en el recorrido de la narrativa religiosa en cuatro obras canónicas de la literatura medieval y renacentista española. Más concretamente, las obras sujetas a análisis son *Los Milagros de Nuestra Señora*, escrito a mitad del siglo XIII, *El Libro del Buen Amor*, de la primera mitad del siglo XIV, *La Celestina*, que data de la primera mitad del siglo XVI, y por último *El Lazarillo de Tormes*, escrito a mitad del siglo XVI. Se postulará que, mediante el análisis literario de la presencia e importancia de la religión en estos textos, los discentes podrán alcanzar una mejor comprensión de la pérdida gradual de peso que sufrió la religión durante este período objeto de estudio.

Conclusiones: Tras el pertinente análisis se categorizará esta modulación del discurso religioso en cuatro estadios que se corresponden a las obras citadas de manera cronológica: dominio del pensamiento religioso;

combinación entre el pensamiento religioso y humanista; desaparición del pensamiento religioso; crítica a las instituciones religiosas.

PALABRAS CLAVE

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, ELE, HUMANISMO, LITERATURA MEDIEVAL, RENACIMIENTO

LA ECOCRÍTICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS: UNA EXPERIENCIA ECOPEDAGÓGICA

MONTSERRAT LÓPEZ MÚJICA
GIECO-UAH-Instituto Franklin

La enseñanza de lenguas extranjeras no puede permanecer ajena a los desafíos actuales relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Este artículo analiza una experiencia ecopedagógica desarrollada en la asignatura “Francés del Turismo” del Grado en Turismo y Doble Grado en Turismo y Administración de Empresas de la Universidad de Alcalá. El **objetivo** de esta iniciativa es integrar la enseñanza del francés como lengua extranjera con los principios de la sostenibilidad mediante el uso de los eco-textos y la ecocrítica como herramienta didáctica.

La ecocrítica, entendida como el análisis de la literatura desde una perspectiva medioambiental, resulta especialmente relevante en este contexto. Aplicada a la enseñanza, permite que los estudiantes no solo desarrollen competencias lingüísticas, sino también una mayor sensibilidad hacia los problemas ecológicos, fomentando su ecoalfabetización. Los eco-textos, definidos como textos literarios orientados a la concienciación en valores ecológicos, se presentan como un recurso eficaz para este propósito. Estos textos, además de proporcionar un componente de ficción que estimula el interés y la empatía, permiten a los estudiantes

visualizar y comprender de manera concreta conceptos como la conservación, el consumo responsable y el desarrollo sostenible.

La **metodología** se basó en la selección y adaptación de textos literarios que abordaran problemáticas ambientales para integrarlos en el aprendizaje del francés. Obras como *Les Alpes* de Albrecht de Haller, *La Nouvelle Héloïse* de Jean-Jacques Rousseau, *Les voyages en Zig-Zag* de Töpffer, *Heidi* de Johanna Spyri, *Derborence* de C.F. Ramuz, *Valais de coeur* de Pierrette Micheloud, *Les maquereaux des cimes blanches* de Maurice Chappaz y *Estive* de Blaise Hofmann, sirvieron como base para explorar distintos géneros, autores y épocas. Este recorrido literario permitió a los estudiantes analizar la transformación y degradación de los paisajes alpinos a lo largo de tres siglos. Además, los textos se complementaron con imágenes históricas y contemporáneas, así como con materiales de audio, para enriquecer la comprensión oral y fomentar el pensamiento crítico. Este enfoque interdisciplinar no solo potencia el aprendizaje de lenguas extranjeras, sino que también vincula el estudio del idioma con los grandes desafíos globales, subrayando la necesidad de una educación que forme estudiantes conscientes, reflexivos y comprometidos con el cuidado del medioambiente.

La **discusión** destaca cómo el uso de la ecocrítica y los eco-textos en el aula permite conectar el aprendizaje con la realidad, involucrando a los estudiantes en el cuidado del entorno de manera activa. Los **resultados** muestran que esta estrategia pedagógica fomenta en los estudiantes una mayor conciencia ambiental, al mismo tiempo que desarrolla competencias fundamentales para su formación profesional, especialmente en el ámbito del turismo.

En **conclusión**, la integración de la ecocrítica y los eco-textos en la enseñanza de lenguas extranjeras demuestra ser una herramienta poderosa para promover el aprendizaje integral. Esta propuesta no solo facilita el dominio del idioma, sino que también forma ciudadanos más conscientes y responsables con el planeta, lo que es esencial en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad.

PALABRAS CLAVE

ECOCRÍTICA, ECOPEDAGOGÍA, ECOTEXTOS, ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS, MEDIO AMBIENTE

DISCURSO TEATRAL Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA SU ENSEÑANZA A TRAVÉS DE DISTINTAS OBRAS TEATRALES

EDUARDO DE ÁGREDAS COSO

Udima

Introducción: La comunicación humana se asocia naturalmente a los distintos tipos de textos. El texto, como unidad máxima de comunicación, guía las estructuras de nuestro código lingüístico. La comunicación oral y escrita es cambiante. De los diferentes tipos de textos (texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo, texto expositivo y texto dialógico), el más propenso al cambio, debido al dinamismo de la oralidad, es el texto dialógico cuya vertiente literaria es la del texto o discurso teatral.

El diálogo, que reproduce y nace de la realidad inmediata comunicativa, necesita ser revisado por la sociedad que lo habla, lo estudia o lo hace norma y, junto a otros tipos de textos, es la base central del discurso teatral. La finalidad del texto dialógico, texto teatral en la literatura, varía entre reproducir la oralidad, recoger las características de la conversación (más informal y espontánea) frente al diálogo (más programado) así como el análisis pormenorizado del intercambio comunicativo. Desde un punto de vista lingüístico, en los distintos géneros dramáticos como la tragedia, el drama o la comedia, etc.; el discurso teatral, texto dialógico por antonomasia, se caracteriza por la expresión de gran riqueza de inputs, significados, sentidos y valores comunicativos. Dentro de las clases de literatura en la etapa secundaria, se necesitan estrategias y secuencias

didácticas que hagan comprender el por qué de los procesos discursivos teatrales que se dan en la comunicación diaria.

Objetivos:

- Analizar los distintos tipos de discurso teatral y sus características.
- Mostrar posibles ejemplos de discurso teatral en obras teatrales para su enseñanza.
- Generar una secuencia didáctica centrada en la tipología discursiva teatral.

Metodología: La metodología que se ha seguido en esta investigación es de corte cualitativo-interpretativo, ya que el análisis realizado tiene el objetivo de comprender la realidad abordada desde el entorno de aprendizaje, a través de la enseñanza del discurso teatral, las obras teatrales y ejercicios secuenciados para la adquisición de conocimientos.

Resultados y Conclusiones: Los objetivos quedan satisfechos en la medida en que se documenta un abanico de posibilidades didácticas con base en el discurso teatral y las distintas obras teatrales. Se detallan limitaciones en el uso de estas estrategias y ejercicios: el currículo impide dedicar las franjas temporales adecuadas para la adquisición de los contenidos y el estudio de las características discursivas en las obras teatrales se expone a una realidad fragmentada al no poder estudiar las obras en profundidad.

Se valora la importancia de los objetivos alcanzados y su relevancia en relación con la didáctica de la literatura. Quedan abiertas líneas de investigación como realizar experimentación con Grupos de Control y Experimentales en la enseñanza de la tipología discursiva teatral.

PALABRAS CLAVE

DIDÁCTICA, DISCURSO, DRAMAS, TEATRO

CONCEPTOS DE LA PRAGMÁTICA EN LAS OBRAS TEATRALES PARA SU ENSEÑANZA EN EL AULA

EDUARDO DE ÁGREDAS COSO

Udima

Introducción: Desde un punto de vista de la competencia pragmática, y según las teorías de Austin y los actos de habla, el texto teatral vendría a refrendar la idea de reproducir la oralidad de la manera lo más fehacientemente posible. En los últimos años la pragmática se ha centrado en el análisis de obras teatrales pues, además de su naturaleza estética y dialógica, deben ser tenidas en cuenta por realizar una imitación del discurso cotidiano y de la verosimilitud de la comunicación. Por otro lado, la competencia pragmática de tipo sociocultural, el texto teatral ha definido, -o por lo menos ha enriquecido de manera esencial-, distintos géneros como la comedia, el drama, la tragedia y otros como la entrevista.

La relación del diálogo con el nivel de la pragmática en la creación literaria dramatúrgica desde un punto de vista exclusivamente lingüístico es un campo fecundo para la enseñanza del discurso teatral. La pragmática asociada a la literatura relaciona las creaciones dramaturgias con el código esencial de la lengua asociado a los niveles comunicativos del diálogo y de la pragmática: además de su naturaleza dialógica y estética -todo texto teatral se realiza para ser representado- otras razones relacionadas con la imitación del discurso cotidiano, la verosimilitud, etc. dan a la pragmática un lugar de relevancia en las obras teatrales. Las secuencias didácticas donde se trabajen estos conceptos para la enseñanza en el aula de Secundaria son oportunidades de aprendizaje para los alumnos.

Objetivos:

- Analizar varios de los conceptos de la pragmática que se asocian a la literatura teatral.
- Buscar ejemplos de la pragmática en obras teatrales para su enseñanza.

- Comprobar que se puede considerar el texto teatral como parte esencial de los corpus de pragmática.
- Generar una secuencia didáctica centrada en distintas estrategias de la pragmática para su enseñanza.

Metodología: La metodología que se ha seguido en esta investigación es de corte cualitativo-interpretativo, ya que el análisis realizado tiene el objetivo de comprender la realidad abordada desde el entorno de aprendizaje, a través de la enseñanza de la pragmática en el discurso teatral, las obras teatrales y ejercicios secuenciados para la adquisición de conocimientos.

Resultados y conclusiones: Los objetivos quedan satisfechos en la medida en que se documenta un abanico de posibilidades didácticas con base en el aprendizaje de la pragmática dentro del discurso teatral y las distintas obras teatrales. Se detallan limitaciones en el uso de estas estrategias y ejercicios: el currículo impide dedicar las franjas temporales adecuadas para la adquisición de los contenidos y el estudio de las características discursivas en las obras teatrales se expone a una realidad fragmentada al no poder estudiar las obras en profundidad.

Se valora la importancia de los objetivos alcanzados y su relevancia en relación con la didáctica de la literatura. Quedan abiertas líneas de investigación como realizar experimentación con Grupos de Control y Experimentales en la enseñanza de aspectos de la pragmática dentro de la tipología discursiva teatral.

PALABRAS CLAVE

DIDÁCTICA, DISCURSO, DRAMAS, PRAGMÁTICA, TEATRO

CREACIÓN DE UN DICCIONARIO COLABORATIVO DIGITAL A TRAVÉS DE X PARA EL ESTUDIO DEL LENGUAJE JUVENIL EN OBRAS TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

EDUARDO DE ÁGREDAS COSO

Udima

Introducción: Una de las causas principales de la desafección o al menos desapego de los jóvenes hacia la literatura del currículo en la etapa Secundaria y en etapas posteriores como la Universidad es que las obras seleccionadas, en su mayoría, no usan la variedad lingüística de la que son partícipes: el lenguaje juvenil. A través de la red social X se propone a los estudiantes la creación de un diccionario colaborativo para el análisis del lenguaje juvenil en distintas obras teatrales. Se ha seleccionado el texto teatral como base de la experiencia por ser el texto más propenso al cambio, debido al dinamismo de la oralidad. Nos referimos al texto dialógico cuya vertiente literaria es la del texto o discurso teatral.

En primer lugar, se revisarán conceptos asociados al lenguaje juvenil (definición y características) así como aspectos de la lexicografía tradicional y la lexicografía de Internet, seleccionando ejemplos de diccionarios colaborativos y Corpus del lenguaje juvenil. Se propone a los alumnos una actividad colaborativa en la que incluyan términos o definiciones juveniles que no estén definidos en el DEL a través de la plataforma X. Después, con las nuevas expresiones creadas, se rastrearán las unidades en obras teatrales contemporáneas. Por último, se planteará una secuencia didáctica de creación dramatúrgica con relación al lenguaje juvenil.

Objetivos:

- Crear un diccionario colaborativo de lenguaje juvenil a través de X
- Dar a conocer a los alumnos una parte esencial de la sociolinguística a través de la creación de un diccionario.
- Rastrear ejemplos de lenguaje juvenil en algunas obras teatrales contemporáneas.

- Generar una secuencia didáctica centrada en la tipología discursiva teatral.

Metodología: La metodología que se ha seguido en esta investigación es de corte cualitativo-interpretativo, ya que el análisis realizado tiene el objetivo de comprender la realidad abordada desde el entorno de aprendizaje, a través de la enseñanza del discurso teatral, las obras teatrales y ejercicios secuenciados para la adquisición de conocimientos.

Resultados y conclusiones: Los objetivos quedan satisfechos en la medida en que se documenta un abanico de posibilidades didácticas con base en la creación de un diccionario colaborativo a través de X y su estudio en algunas obras teatrales. Se detallan limitaciones en el uso de estas estrategias y ejercicios: el currículo impide dedicar las franjas temporales adecuadas para la adquisición de los contenidos y el estudio del lenguaje juvenil en las obras teatrales se expone a una realidad fragmentada al no poder estudiar las obras en profundidad.

Se valora la importancia de los objetivos alcanzados y su relevancia en relación con la didáctica de la literatura. Quedan abiertas líneas de investigación como realizar experimentación con Grupos de Control y Experimentales en la enseñanza del lenguaje juvenil en el género teatral.

PALABRAS CLAVE

DICCIONARIO COLABORATIVO, LENGUAJE JUVENIL, LEXICOGRAFÍA, OBRAS TEatraLES, X

FOSTERING INTERDISCIPLINARY SKILLS IN LITERATURE EDUCATION: A TECHNOLOGY-DRIVEN APPROACH WITH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES

MARTA MARTÍN GILETE

Universidad de Extremadura

In an increasingly digitalized and resource-diverse educational landscape, the teaching of literature faces both challenges and opportunities. Innovative technological approaches are reshaping traditional methodologies, fostering more dynamic, inclusive, and student-centered learning experiences. As a lingua franca of academic and cultural exchange, English plays a pivotal role in interdisciplinary education, promoting critical thinking and analytical skills through literary studies. Moreover, the rise of Artificial Intelligence (AI) and other advanced technologies underscores the need to equip students with tools that enhance creativity, collaboration, and critical engagement with literary texts. This paper explores how innovative pedagogical strategies, grounded in constructivist principles and supported by technology, can transform literature education to meet the evolving needs of 21st-century learners, fostering deeper connections with texts while addressing the complexities of multicultural and multilingual classrooms.

This presentation examines the development and implementation of an Open Educational Resource (OER) designed as part of a regionally funded research initiative at the UEx. The project aims to enhance content and language integration in English through virtual collaborative platforms. A key output of this initiative is a series of seven self-paced online modules that develop content-specific academic skills, delivered via interactive tools like *Genially* and *YouTube* and seamlessly integrated into *Moodle*. The focus is on one such module, *The Language of Presentations*, which equips students with essential interdisciplinary academic skills. This resource introduces the principles of effective oral presentations, providing students with foundational knowledge and practical tools

through an interactive learning experience. Structured around the PPP-A framework (Presentation-Practice-Production-Assessment), the six-hour module features 11 activities organized into five customised phases, offering a comprehensive and engaging pathway to mastering this critical skill.

Pilot testing of the OER was conducted with 31 second-year undergraduate students enrolled in the BA in English Studies, where English serves as the medium of instruction. Students completed the module as part of *the Literatura Inglesa III* course during the second semester of the 2023–2024 academic year. Following the online activities, participants delivered individual, in-person oral presentations on authors from the syllabus. A 24-item questionnaire was administered to assess the module's suitability, the effectiveness of its linguistic support, and its relevance to their academic studies, particularly within a 19th-century English literature context.

The results underscored the module's potential to address the demands of modern literature education. With an average satisfaction rating of 4.14 out of 5, 92.86% of participants recommended the module, citing its practicality in enhancing academic English, improving presentation skills, and fostering critical thinking and organizational abilities. Designed to support autonomous learning (96.43% agreement) and relevance to academic studies (89.29% agreement), the module provided students with tools to navigate interdisciplinary contexts effectively. Most participants completed the module in 2 to 3 hours over two days and praised its structured and interactive design. Some, however, suggested incorporating more dynamic elements, such as videos and listening activities, to further enhance engagement. These findings highlight the value of constructivist, technology-supported approaches in equipping learners with essential skills for a resource-diverse and multilingual academic environment while offering insights for further refinement.

PALABRAS CLAVE

DIGITAL TOOLS, E-LEARNING, ENGLISH LITERATURE EDUCATION, OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OERS)

UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL. LOS PERSONAJES LITERARIOS EN EL MOVIMIENTO SCOUT

REGINA CRUZ-TROYANO

Universidad de Cádiz

SUSANA ESCORZA PIÑA

Universidad de Cádiz

TERESA- G. SIBÓN-MACARRO

Universidad de Cádiz

Introducción La presente aportación aborda la representación de personajes en la cuentística utilizada en el movimiento Scout, desde un enfoque inclusivo que busca analizar su papel en los aprendizajes derivados de la educación no formal. A través de títulos como *El libro de las tierras vírgenes* y *Cuando la magia llegó al bosque*, se explora cómo estas narrativas vertebran un imaginario orientado a promover principios clave del movimiento, como la diversidad, la equidad y el respeto. Este análisis pretende resaltar el poder de la literatura para consolidar aprendizajes significativos y generar entornos educativos transformadores.

Objetivos El principal objetivo de este estudio es analizar ciertos aspectos que definen a esos personajes literarios y cómo contribuyen a procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos. Asimismo, se busca identificar cómo sus características, roles y desarrollo desafían o perpetúan estereotipos, y analizar las metodologías innovadoras que potencian el aprendizaje significativo dentro del contexto de la educación no formal.

Metodología El estudio adopta un enfoque cualitativo, basado en el análisis textual y temático de las narrativas seleccionadas. Se examinan elementos como la representación de los personajes, su desarrollo en la trama y su relación con los valores inclusivos. Complementariamente, se realiza una revisión de experiencias pedagógicas en las que estas narrativas se han empleado, considerando su impacto en los procesos cognitivos y emocionales de niños y niñas.

Resultados y discusión Los hallazgos revelan que los personajes en los textos analizados no solo representan una herramienta pedagógica valiosa, sino que también ofrecen oportunidades para cuestionar estereotipos y promover valores inclusivos. Las narrativas, al ser integradas mediante metodologías motivadoras, fortalecen la implicación emocional de los participantes, facilitando aprendizajes significativos que trascienden lo académico y contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes. Sin embargo, se identifica la necesidad de adaptar y diversificar los relatos para atender mejor a las realidades socioculturales actuales, promoviendo una inclusión efectiva y sostenible.

Conclusiones La literatura recurrente en el Movimiento Scout se posiciona como un recurso potente dentro de la educación no formal, capaz de generar aprendizajes transformadores y fomentar entornos educativos inclusivos. Los personajes y sus historias permiten conectar emocionalmente con los jóvenes, mientras que el uso de metodologías innovadoras amplifica su impacto en el desarrollo integral. Este estudio no solo subraya la relevancia de adaptar las narrativas tradicionales, sino que también ofrece herramientas prácticas para diseñar relatos que reflejen y promuevan la diversidad, fortaleciendo el compromiso del movimiento Scout con una educación inclusiva y de calidad.

PALABRAS CLAVE

EDUCACIÓN NO FORMAL, INCLUSIÓN, LITERATURA E INCLUSIÓN, MOVIMIENTO SCOUT, NARRATIVA TRADICIONAL

EL COLLAGE DE NARRATIVAS CLÁSICAS COMO GÉNESIS DE JUEGOS DE MESA EN *FAIRY TALE INN*

ROCÍO GARCÍA-PEDREIRA

Universidade de Santiago de Compostela

Introducción: El concepto de Juegos de Mesa Modernos (JMM) es utilizado para designar aquellas propuestas publicadas a partir de las últimas décadas del siglo XX que utilizan de manera plena el concepto de edición, por lo que se conciben como artefactos culturales con características únicas y propias. Una gran parte de ellos parten de una narración presentada, desplegada a través de los distintos componentes, que se entremezcla con las mecánicas del juego y le da sentido y coherencia al universo ficcional creado, la cual será transformada durante el juego, en base a las dinámicas de los participantes, dando lugar a la narración construida. No obstante, muchas de estas narrativas no se construyen de la nada, sino que reescriben o expanden relatos preexistentes. En la presente comunicación se pretende profundizar en el conocimiento del fenómeno mediante el estudio de un ejemplo representativo que utiliza la estrategia del collage de relatos y obras clásicas para la génesis de la narrativa presentada.

Metodología: El trabajo parte de un diseño metodológico cualitativo, de enfoque descriptivo y basado en el análisis de contenido. En específico, se utilizará un modelo de análisis discursivo, paratextual y transmedial que se aplicará al estudio de *Fairy Tale Inn*, un juego de estrategia que se basa en el clásico Conecta 4, ya que cuenta con un tablero vertical en el cual se deben introducir fichas, pero tematizado mediante la creación de una narrativa en la que los jugadores se convierten en dos posaderos enfrentados que buscan conseguir más dinero situando estratégicamente a sus huéspedes en las posadas que regentan, representadas mediante cada cara de la estructura vertical. Dichos huéspedes, personajes dentro de la narrativa del juego, provienen de relatos clásicos de la literatura infantil y juvenil: la Reina Malvada, Pinocho, Caperucita Roja, la Princesa, el Cerdito, el Lobo Feroz, el Flautista y las ratas y Jack y las habichuelas mágicas.

Resultados: Tras el análisis de los resultados se ha evidenciado cómo la narrativa presentada es el resultado de la expansión transmedial de distintos personajes que, a través de la transficción, protagonizan una continuación argumental que se mantiene vinculada con el repertorio hipomedial de modo nominal o arquetípico. Además, el juego da por hecho el conocimiento previo de estos personajes, de modo que no son presentados en el desarrollo textual del juego presente en los distintos componentes, aunque sí se ha detectado cierta innovación en la manera en que algunos de ellos son representados gráficamente y un grado variable de referencialidad entre las mecánicas que rigen el uso de las fichas de personaje y el relato original del que provienen.

Conclusiones: Tras la realización del estudio, se ha evidenciado el potencial de ciertos JMM, tematizados a partir de la intermedialidad extrínseca con relatos literarios clásicos, de formar parte de la constelación de referentes que condicionan el modo de acceso de las nuevas generaciones al patrimonio literario. En este sentido, el interés del presente estudio reside tanto en el análisis de un artefacto cultural que permite aproximarse de manera rigurosa al sistema de los JMM, como en los caminos para la innovación que ofrece al diseño de propuestas interdisciplinares vinculadas con la educación literaria del público infantil y juvenil.

PALABRAS CLAVE

CUENTOS CLÁSICOS, FAIRY TALE INN, JUEGOS DE MESA MODERNOS, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, TRANSMEDIALIDAD

**EL CUENTO DE *LOS TRES CERDITOS*:
UNA REFLEXIÓN SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL
EN LAS AULAS A PARTIR DE UNA PROPUESTA
DIDÁCTICA EN MAGISTERIO**

AMPARO RICO BELTRÁN

Universitat de València

La formación literaria es una materia clave en la formación de los maestros/as de Educación Infantil y Primaria, puesto que serán los encargados de fomentar el gusto por la lectura y de la adquisición de la competencia literaria de las siguientes generaciones. Es por esa razón que hemos de dotar a los futuros docentes de las herramientas y saberes necesarios para cumplir con la función que les encomienda la legislación vigente.

Dentro de esta formación literaria, los cuentos tradicionales forman un corpus esencial ya que están presentes en todos los niveles. Sin embargo, el repertorio cuentístico se está reduciendo drásticamente como consecuencia de los tiempos que vivimos. Es por eso que se planteó en el aula del Grado en Maestro/a de Educación Infantil una propuesta que consistía en recoger y transcribir aquellos cuentos tradicionales que recordaban los mayores de su entorno.

Tras un exhaustivo trabajo de recopilación por parte de nuestro alumnado, se pudo obtener una interesante antología en la que, sin duda, el cuento más repetido era el de *Los tres cerditos*. Lo que resultó más interesante de estas versiones del cuento fue la existencia de diferentes finales.

Teniendo en cuenta los diferentes estudios que vinculan los cuentos tradicionales con la educación emocional y la educación en valores, nos pareció interesante analizar estas variantes con el **objetivo** de hallar una explicación a tal disparidad de finales.

Utilizamos una **metodología** cuantitativa a partir de los datos extraídos de las distintas versiones del cuento: edad del informante, lugar de procedencia y tipo de final recogido. La intención era averiguar si había alguna relación entre estos datos, antes de pasar a un análisis de esas versiones desde

el punto de vista de las disciplinas que estudian los cuentos tradicionales para intentar dar una respuesta al mensaje que transmite cada variante.

El **resultado** extraído de los datos obtenidos durante la investigación nos muestra una especial vinculación entre las variantes finales y los valores que transmite el cuento. Además, el trabajo realizado sirvió para incrementar el repertorio cuentístico del alumnado así como para invitar a la reflexión sobre la importancia de los cuentos tradicionales para la educación emocional y la educación en valores.

PALABRAS CLAVE

CUENTOS TRADICIONALES, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA,
LITERATURA ORAL

LA LITERATURA FANTÁSTICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA EN CLASE DE ELE

ANTONIO CASTRO BALBUENA

Universidad de Almería

ROSARIO LISCIANDRO

Universidad de Almería

Introducción: La literatura fantástica se ha popularizado entre amplios sectores del público lector. Durante la educación literaria, en la que el docente debe aproximarse a los discentes para establecer un proceso comunicativo fluido, apto para que el aprendizaje significativo pueda producirse, el acercamiento a los intereses de los estudiantes puede facilitar la adquisición de conocimientos y la práctica de competencias útiles en el aula de ELE. Entre ellas, la competencia lectora, el contacto intercultural y la escritura creativa en lengua extranjera. De ahí la necesidad de configurar herramientas docentes que permitan explotar de forma didáctica la motivación lectora del estudiantado. Se propone, asimismo, estudiar cómo este

tipo de literatura invita al alumnado a reflexionar sobre realidades alternativas y universos simbólicos que trascienden la cotidianidad.

Objetivos: Como actuación preliminar de un proyecto de mayor envergadura, con esta ponencia se pretende ahondar en el uso didáctico que se le ha otorgado a la literatura fantástica en un contexto docente. La intención es conocer las actuaciones previas en este sentido para alcanzar futuras metas, como la creación de herramientas específicas que aprovechen esta motivación lectora en el aula de ELE.

Metodología: La metodología empleada se basa en un enfoque cualitativo combinando una revisión bibliográfica sobre el uso de la literatura en ELE, haciendo hincapié en los textos de literatura fantástica como recurso pedagógico para fomentar la expresión escrita, y por ende la comprensión lectora, en el aula de ELE.

Discusión y Resultados: El análisis de los datos recogidos mediante la revisión sistemática buscará conclusiones relevantes sobre la relación entre motivación lectora, literatura fantástica y comprensión lectora y expresión escrita en el aula de ELE. Entre los resultados, se elaborará un listado de las características de la literatura fantástica que permiten trabajar determinadas habilidades del alumnado de forma idónea, lo que permitirá elaborar otras herramientas docentes en el futuro. De manera preliminar, se espera encontrar una conexión entre el texto literario y la obra artística, por la multimodalidad inherente a lo fantástico, y la creatividad como consecuencia de la interpretación que el lector, como ente activo, debe realizar de la literatura fantástica. Futuras investigaciones podrían centrarse en evaluar los efectos de la literatura fantástica en distintos niveles de competencia lingüística, llevando a cabo un proyecto didáctico en el aula de ELE, incluyendo herramientas de inteligencia artificial (IA) y audiovisuales, de manera que este recurso no sea complementario, sino parte integrante del proceso de enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

PALABRAS CLAVE

COMPRENSIÓN LECTORA, ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA, EXPRESIÓN ESCRITA, LITERATURA FANTÁSTICA

LA LITERATURA EN FLE

CON UN TEXTO DE *LE BAOBAB FOU* DE KEN BUGUL

NAOMI CASAÑAS PADRÓN

Universidad de La Laguna

Introducción: El uso de la literatura en el aula de lenguas extranjeras tiene una serie de ventajas, entre ellas, la autenticidad de los textos literarios como material cultural, ya que muestran un contexto específico y tratan temas variados. Además, al tratarse de escritos subjetivos, los alumnos realizan interpretaciones que pueden dar lugar a debates. La literatura también ofrece una visión más amplia de la lengua extranjera, porque permite descubrir otras variedades lingüísticas y realidades culturales. De este modo, el empleo de textos literarios conduce a la mejora de las destrezas orales y escritas y al desarrollo de la conciencia intercultural.

Objetivos: El objetivo de esta intervención consiste en demostrar cómo se puede utilizar la literatura en el aula de francés lengua extranjera (FLE) en Secundaria y, en particular, para trabajar la interculturalidad. Para ello, se realizará una propuesta pedagógica basada en un extracto de *Le baobab fou* (1982) de la escritora senegalesa Mariètou Mbaye Billéoma, más conocida por su seudónimo Ken Bugul (que significa «la que nadie quiere» en wolof).

Metodología: Para usar un texto literario en el aula de FLE, el docente necesita seleccionar un escrito que se acomode a las características, los intereses y al nivel del grupo clase. Asimismo, resulta fundamental fijar sus propósitos, planear con detenimiento las fases del análisis del texto y utilizar un procedimiento accional con una propuesta de actividades y tareas dinámicas e innovadoras, integrando, al mismo tiempo, las tecnologías de la información y comunicación (TICE), el trabajo colaborativo y la interculturalidad. Además, la formulación de hipótesis por parte de los discentes se considera esencial para conseguir una mejor comprensión del texto y para que estos conecten con sus propias impresiones sobre el texto. Todo ello persigue que el aprendizaje de la literatura resulte atractivo para el alumnado, además de acorde a su nivel de lengua extranjera.

Discusión: Ilustraremos estas ideas con un diseño de actividades basadas en un texto de la escritora Ken Bugul. Su escritura se considera autobiográfica y feminista, y sus novelas están marcadas por los temas de la búsqueda de la identidad y la condición de la mujer. Sus principales obras son *Le baobab fou* (1982), *Cendres et braises* (1994) y *Riwan ou le chemin de sable* (1999).

En un texto de *Le baobab fou* (1982), en el que Bugul describe el pueblo donde nació, se observan cuestiones culturales que pueden tratarse en el aula de forma transversal al aprendizaje de la lengua extranjera, como la flora de Senegal, el modo de vida de los habitantes, etc.

Resultados: Con la propuesta pedagógica, los alumnos trabajarán sus competencias lingüística, comunicativa e intercultural.

Conclusiones: Con este estudio se demuestra que la literatura constituye una buena herramienta en la enseñanza de las lenguas extranjeras, en nuestro caso, del francés, porque presenta contenidos culturales que pueden trabajarse de forma transversal, mediante una propuesta pedagógica con un procedimiento accional que promueva el desarrollo de la interculturalidad.

PALABRAS CLAVE

APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS, INTERCULTURALIDAD, LE BAOBAB FOU, LITERATURA EN FLE

INTERTEXTUALITY IN LITERATURE: NEW PERSPECTIVES FOR TEACHING

ISABELLA LEIBRANDT

Universidad de Navarra

Introduction: Intertextuality has gained prominence in literature, fostering openness, polysemy, and interpretative flexibility. Intertextual elements within source texts are crafted to actively engage the reader, inviting them into a participatory role. This presentation examines how such concepts can enrich literature teaching through intertextual reading practices. Integrating intertextuality into literature teaching offers students a more dynamic, interconnected learning experience, one that mirrors the intricate nature of contemporary literature and culture. In intertextual texts, readers are prompted to decode references by drawing on their background knowledge. A central goal of literature teaching, therefore, is to show students how to form associations, read relationally, and appreciate the unique value of intertextual works.

Intertextuality offers a powerful framework for enriching literature teaching. By incorporating intertextual reading practices, educators can create more dynamic and interconnected learning experiences that reflect the complex nature of contemporary literature and culture. This approach not only enhances students' understanding of individual texts but also develops their ability to navigate the broader landscape of literary and cultural production. The interconnectedness of texts has far-reaching implications for literature teaching. Traditional pedagogies often approach texts in isolation, whereas an intertextual perspective invites students to explore the complex network of connections between texts, cultural backgrounds, and their own experiences. This paper argues that introducing intertextual reading practices into the literature classrooms promotes more engaging, critical, and holistic learning experiences. Intertextual reading places the reader at the heart of meaning-making, as recognizing and interpreting intertextual references relies heavily on the reader's knowledge and experience. The educational

potential of intertextual references in contemporary literary texts for didactic purposes suggests that readers should be able to recognize and engage with the variety of cross-references embedded within a literary text. Learning, therefore, entails identifying new relationships that build on prior knowledge.

Discussion: With the rehabilitation of the reader's role, the literary work is reconceived as part of a dynamic communicative process, one that encompasses the mutual influences of the text, reader, and author. The shift positions the work as an open entity engaged in continuous interpretations. However, literary didactics only began incorporating intertextuality in literature teaching in the early 21st century, meaning that intertextual readings still pose significant challenges for classroom application. Intertextuality is essential not only for comprehending literature in a broader sense but also as a means for educators to enrich students' literary experiences by anchoring their readings within a motivated, meaningful classroom framework. According to contemporary didactic approaches, teachers are encouraged to help students understand that literary texts are not isolated but can be enriched through their intertextual connections.

Conclusions: While implementing intertextual approaches presents challenges, the potential benefits for students' literary competence, critical thinking skills, and cultural literacy make it a valuable endeavour. As educators continue to refine and develop intertextual teaching strategies, they pave the way for a more holistic and interconnected approach to literature teaching.

PALABRAS CLAVE

CRITICAL THINKING, INTERTEXTUALITY, LITERARY COMPETENCE, READING STRATEGIES, TEACHING LITERATURE

LITERATURA, MOVIMIENTO SCOUT E INCLUSIÓN: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES

SUSANA ESCORZA PIÑA

Universidad de Cádiz

REGINA CRUZ-TROYANO

Universidad de Cádiz

TERESA- G. SIBÓN-MACARRO

Universidad de Cádiz

Introducción: La literatura ha demostrado ser una herramienta poderosa para la educación en valores, permitiendo transmitir principios éticos de manera accesible y significativa. Con esta investigación se explora cómo las obras *El libro de las tierras vírgenes* y *Cuando la magia llegó al bosque* se utilizan en el movimiento Scout como recursos pedagógicos para fomentar dichos valores, especialmente los de perfil inclusivo. A través de experiencias pedagógicas llevadas a cabo en el Grupo Scout 531 Estrella de la Ruta, de Cádiz, y desde estas narrativas, se describe el papel de la literatura en la construcción de aprendizajes significativos, impulsados por metodologías lúdicas y motivadoras.

Objetivos: El principal objetivo de este trabajo es analizar cómo se aplica la literatura, concretamente las dos obras señaladas, en actividades pedagógicas propias del movimiento Scout, evaluando además cómo estos relatos promueven la educación en valores, bajo principios inclusivos. Asimismo, se busca también describir experiencias concretas que integran metodologías innovadoras y lúdicas, poniendo de manifiesto su impacto en la formación integral de las personas implicadas de distintos rangos de edad.

Metodología: La investigación expuesta se fundamenta en un enfoque de naturaleza interpretativa con la recopilación y análisis de experiencias pedagógicas desarrolladas en un contexto Scout concreto. Se examinan las propuestas diseñadas en torno a los relatos de *El libro de las tierras*

vírgenes y Cuando la magia llegó al bosque, identificando los valores transmitidos y su relación con principios inclusivos. Además, se analizan las estrategias metodológicas empleadas, incluyendo actividades como juegos, dramatizaciones y reflexiones grupales, para determinar su efectividad en la generación y consolidación de aprendizajes significativos.

Resultados y discusión: Los resultados muestran que la inmersión en las narrativas seleccionadas facilitan y propician la enseñanza de valores como el respeto a la diversidad, la equidad y la colaboración entre otros. Las historias y todo lo que allí acontece atrapan la atención de cada participante, promoviendo un aprendizaje emocionalmente implicado y relevante, facilitando un compromiso con el desarrollo desde la motivación. Las metodologías lúdicas y motivadoras utilizadas potencian el interés de las niñas y los niños, fomentando su participación activa, su sensibilización hacia la diversidad y la reflexión crítica.

Conclusiones: Textos literarios concretos se integran en el trabajo propio del movimiento Scout, particularmente a través de estrategias eficaces para fomentar la educación en valores desde un enfoque inclusivo. Las experiencias pedagógicas descritas demuestran que el uso de metodologías lúdicas y motivadoras fortalece el impacto de estas narrativas en el desarrollo integral de las personas. Este trabajo subraya la importancia de continuar diversificando los recursos literarios y las actividades pedagógicas, asegurando que reflejan y promueven la diversidad y la inclusión en contextos educativos no formales. Asimismo muestra que pueden implementar la planificación en espacios educativos formales, según los planteamientos legislativos recogidos en las situaciones de aprendizaje, en los principios conformadores del sistema educativo.

PALABRAS CLAVE

EDUCACIÓN EN VALORES, EDUCACIÓN NO FORMAL, INCLUSIÓN, LITERATURA, MOVIMIENTO SCOUT

LA GAMIFICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE TRADUCCIÓN LITERARIA

MARGARITA SAVCHENKOVA

Universidad de Salamanca

A pesar del creciente número de publicaciones académicas que examinan el uso de la gamificación en el contexto universitario, las iniciativas didácticas aplicadas a asignaturas de traducción —en particular, de traducción literaria— siguen siendo escasas. Este panorama resulta sorprendente, especialmente cuando se observa la gran cantidad de estudios que abordan la gamificación como herramienta muy útil para la enseñanza de lenguas extranjeras. No obstante, en el ámbito de la traducción, las aportaciones continúan siendo limitadas.

La presente propuesta ejemplifica cómo la gamificación puede integrarse en la enseñanza de la traducción literaria en el marco del Grado en Traducción e Interpretación y programas universitarios afines. Esta propuesta surge a partir de la reflexión generada tras mi participación en dos cursos de formación docente organizados por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (Universidad de Salamanca): «Gamificar, innovar y adaptar. Competencias al uso en clase de lengua y traducción», impartido por Rubén González Vallejo y Sara Casco Solís (2022-2023, 20 horas), y «Diseña y prueba tu clase gamificada», a cargo de Elena Maestre González y Daniel Hurtado Torres (2023-2024, 14 horas). Mientras que el primer curso puso énfasis en la gamificación en el contexto de lenguas y traducción, el segundo adoptó un enfoque más amplio e involucró a docentes de diversas disciplinas. Ahora bien, ambos programas compartieron un mismo objetivo: fomentar la creación de actividades formativas e interactivas basadas en la gamificación, con el propósito de desarrollar nuevas competencias docentes, así como aumentar la motivación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico entre el alumnado.

Tras completar los cursos, con la orientación del esquema de García Pàñella (2019), proporcionado por Maestre González y Hurtado Torres, he elaborado una propuesta docente que podría implementarse en el aula de

traducción literaria. Al desarrollar esta propuesta, he formulado las siguientes cuestiones: ¿Qué desafíos existen en el aula de traducción literaria que podrían plantearse mediante el uso de la gamificación? ¿Quién es el usuario de esta práctica y qué comportamientos se espera del estudiante tras finalizarla? ¿Qué plataforma(s) se utilizaría(n) y cuál sería la narrativa del juego? ¿Cómo se diseñaría el juego, qué elementos lo compondrían y qué tipos de jugadores estarían involucrados? Finalmente, ¿cómo terminaría el juego y qué impacto tendría en la evaluación de los estudiantes?

Al reflexionar sobre la primera cuestión, me he percatado de que una de las principales preocupaciones del alumnado del Grado en Traducción e Interpretación es el impacto de la inteligencia artificial y la traducción automática en la profesión del traductor. A partir de esta inquietud, he diseñado una propuesta centrada en analizar cómo una herramienta de traducción automática sería capaz de traducir un fragmento de la novela *I, Robot*, de Isaac Asimov, al español, en comparación con una traducción realizada por un ser humano, estudiante de traducción. La elección de este texto no es casual, ya que la actividad gamificada que he desarrollado está ambientada en un escenario en el que las máquinas han invadido el planeta y pretenden convertirse en los únicos traductores. Esta propuesta es adecuada para estudiantes de distintos cursos del Grado en Traducción e Interpretación —y programas afines—, ya que el nivel de dificultad se puede ajustar a través del fragmento seleccionado del texto.

PALABRAS CLAVE

GAMIFICACIÓN, PROPUESTA DIDÁCTICA, ROBOTS, TRADUCCIÓN LITERARIA

LA DEMOSTRACIÓN COMO METODOLOGÍA ACTIVA DE MICROAPRENDIZAJE SOBRE EL SER O NO SER MULTILINGÜE

MAR FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ
Universidade de Santiago de Compostela

Introducción: Los contextos multilingües se caracterizan por la variedad tipológica de las lenguas de uso y las consecuencias lingüístico-literarias, culturales y sociales que se derivan de la convivencia más o menos armónica de esas lenguas en un mismo territorio. Por esta razón, las comunidades autónomas que cuentan con lengua propia, cooficial con la lengua del estado al que pertenece esa zona geográfica, suponen un escenario propicio para el diseño y la implementación de experiencias de innovación educativa, sobre todo cuando una de las lenguas carece de un estatus de prestigio cultural y social, como ocurre en Galicia con el gallego frente al español.

Enfoque: La necesidad de detectar los conocimientos previos del alumnado en formación docente antes de abordar las prácticas interactivas de cada materia justifica que el alumnado haya realizado un microaprendizaje de demostración sobre aspectos de la lengua materna y de la lengua de uso habitual de diez personas del entorno más cercano de cada estudiante.

Objetivos: Con este microaprendizaje se ha perseguido un doble objetivo principal: el de potenciar el uso de la lengua gallega entre el alumnado, y que el alumnado adquiera una competencia oral y escrita en lengua gallega, necesarias para poder gozar de una vida en gallego. Para lograrlo, se han planteado dos objetivos específicos: desechar el alumnado clichés sobre el uso del gallego, y valorar la lengua y la cultura gallegas.

Metodología: Para diseñar e implementar esta demostración por parte de alumnado en formación del Grado de Maestros en Educación Infantil, al inicio del curso académico 2023-2024, en la materia “Enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos multilingües” del Grado de Maestro en Educación Infantil, el alumnado ha creado, en equipos

cooperativos, un cuestionario de diez preguntas en Google Forms que, después, debían contestar diez personas del entorno de cada estudiante. Las respuestas recopiladas por las personas integrantes de cada equipo cooperativo se han presentado en gran grupo durante una clase práctica en la que, además, se han establecido las bases de un análisis cuantitativo de los porcentajes que se reflejan en los gráficos correspondientes y se ha producido una retroalimentación sobre la pertinencia de las preguntas formuladas para conseguir los objetivos perseguidos.

Discusión: El foco de interés de este microaprendizaje se centra en demostrar la pertinencia de saber formular el objetivo principal y los objetivos específicos apuntados, elegir la tipología de preguntas de un cuestionario, analizar los porcentajes obtenidos de forma cuantitativa y cualitativa y se reflexionar críticamente sobre lo que implica llevar a cabo un diagnóstico preciso antes de abordar un aprendizaje sensible en materia de lenguas en contacto en contextos multilingües.

Resultados: Los datos obtenidos en las respuestas al cuestionario por diez personas del entorno más próximo (compañeros en la universidad, familia y amistades) han permitido demostrar la existencia de clichés respecto a la lengua materna (en su mayoría, español) que influyen en un menor uso habitual del gallego frente al español.

Conclusiones: El cuestionario diseñado por el alumnado en formación les ha permitido desarrollar habilidades blandas (comunicación, trabajo en equipos cooperativos, resolución de problemas y pensamiento crítico), aprender a elegir qué técnica didáctica resulta más eficaz para lograr determinados objetivos, descubrir los clichés en las percepciones de los no hablantes del gallego y experimentar la retroalimentación en sus respectivos equipos así como en el grupo aula durante la discusión de los resultados del microaprendizaje a modo de diagnóstico de partida.

PALABRAS CLAVE

CONTEXTOS MULTILINGÜES, DEMOSTRACIÓN, DIDÁCTICA DE LA LENGUA, LENGUA DE USO HABITUAL, LENGUA MATERNA

¿PERVIVE LA REPRESENTACIÓN DE LA GUERRA CIVIL EN LA LITERATURA JUVENIL DEL SIGLO XXI? APUNTES SOBRE DOS PECULIARES NOVELAS DE LUIS GARRIDO

MAR FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ
Universidade de Santiago de Compostela

Introducción: La Guerra Civil española es una temática que ha interesado a los escritores de narrativa juvenil para representarla desde ópticas tan diversas como la de marco espacio-temporal, lugar de desarrollo de la trama principal, motivo aludido para dotar de verosimilitud a la historia, tema central o secundario o incluso como conflicto que funciona como el detonante que origina la narración.

Enfoque: La producción de Literatura Infantil y Juvenil ha sido objeto de amplio debate sobre la pertinencia de eliminar del canon o de reescribir determinadas obras sobre temas de fractura, aplicándoles un proceso de censura editorial o de autocensura por parte de los propios autores durante la escritura. Por este motivo, conviene, en primer lugar, indagar si pervive la representación literaria de la Guerra Civil española en la literatura juvenil del siglo XXI y, con posterioridad, reflexionar sobre el corpus de narraciones que interesa seleccionar para la materia de Lengua Castellana y Literatura, a la luz del currículo vigente para Educación Secundaria Obligatoria y de la *Guía para la elaboración de un Plan de fomento de la lectura en un centro de Educación Secundaria* (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, 2024).

Objetivos: Con esta técnica de indagación, que parte de la pregunta ¿Pervive la representación de la guerra civil en la literatura juvenil del siglo XXI?, se ha perseguido un objetivo principal: comprobar si la temática de la Guerra Civil española es un conflicto social ya superado en la Literatura Infantil y Juvenil del siglo XXI. Para lograrlo, se han planteado dos objetivos específicos: ofrecer un breve recorrido por las narraciones publicadas entre 1970 y 2010 en el Marco Ibérico durante el cual se valorará el número de obras, el tratamiento de la temática y las tipologías de la representación literaria de la lucha armada de 1936, y un

segundo objetivo consistente en plantear un debate sobre la superación o no de este conflicto social bélico, a la luz del análisis literario de dos novelas de frontera entre la Literatura Juvenil y la Literatura de adultos, de la autoría de Luis Garrido.

Metodología: La indagación propuesta se ha realizado en base a una inicial labor de selección de catálogos editoriales, de búsqueda en repositorios de bibliotecas y de lectura de monografías y artículos sobre el tratamiento de la temática de la Guerra Civil española y sobre las diversas tipologías de la representación literaria de este conflicto bélico. Tras esa investigación de partida, se ha procedido a indagar sobre la figura y la obra de Luis Garrido, y a realizar una lectura crítica y un análisis literario de sus dos novelas de frontera entre la Literatura Juvenil y la Literatura de adultos: *Los niños que perdimos la guerra*, escrita en 1963 y no publicada hasta 1970, aunque muy censurada, reeditándose en varias ocasiones hasta la publicación del texto íntegro en 2003; y *Un extraño vagabundo en el Madrid de la postguerra* (2010), la secuela de la primera novela, cuarenta años después.

Discusión: El foco de interés de esta indagación se ha centrado en evidenciar si la Guerra Civil española constituye una temática superada en la literatura juvenil del siglo XXI.

Resultados: Los datos obtenidos del análisis de ambas novelas de Luis Garrido reflejan que la temática del conflicto armado de 1936 está condicionada, no por la fecha de escritura de las novelas, sino por la recepción de estas al publicarse en dos momentos históricos muy diferentes: 1970, antes de la muerte del dictador franquista, y 2010, tras la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2006.

Conclusiones: La investigación inicial de selección de un corpus literario sobre la representación literaria de la Guerra Civil española, y las posteriores indagaciones sobre el número de obras publicadas entre 1970 y 2010 en el Marco Ibérico, el tratamiento de la temática y las tipologías de la representación literaria, unidas al análisis literario de dos novelas que resultan complementarias pese a publicarse en fechas muy alejadas en el tiempo, han permitido concluir que aún no ha sido superado este conflicto social bélico, de ahí que interese incluir obras sobre

esta temática al elaborar un Plan de fomento de la lectura en un centro de Educación Secundaria Obligatoria.

PALABRAS CLAVE

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA, MARCO IBÉRICO, NARRATIVA JUVENIL, PLAN
DE FOMENTO DE LA LECTURA

CONSTRUÍRNOS CON PIELES DE NUESTROS VIAJES A TRAVÉS DE LA POESÍA INFANTIL

MAR FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ
Universidade de Santiago de Compostela

Introducción: La poesía infantil ofrece numerosas posibilidades didácticas a la hora de planificar los contenidos de las materias, contribuye a adquirir las competencias clave referidas en el currículo vigente para la etapa de Educación Infantil y permite trabajar en el aula los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítica), pese a tratarse de alumnado prelector en la mayoría de los casos.

Enfoque: La necesidad de poner en valor el género de la poesía desde la etapa de Educación Infantil, de adquirir los objetivos de etapa d (desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas), f (desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión) e i (conocer y valorar las singularidades culturales, lingüísticas, físicas y sociales de Galicia, poniendo de relevancia las mujeres y hombres que realizaron aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallegas) recogidos en el DECRETO 150/2022, de 8 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia, y de apostar por la producción en lengua gallega

de autoras con una trayectoria ya reseñable en la literatura gallega justifican la elección de un poemario en lengua gallega.

Objetivos: Con esta propuesta de recurso didáctico se ha perseguido el objetivo principal de potenciar el uso de la poesía en las aulas de educación infantil, planteado basándose en dos objetivos específicos: conocer a voces femeninas en lengua gallega que ya poseen una trayectoria reconocida por crítica y público, y crear un recurso didáctico que permita trabajar en el aula de Educación Infantil el área de Descubrimiento y Exploración del Entorno.

Metodología: Para diseñar este recurso didáctico se ha realizado una labor previa de elección del poemario *A pel do mundo* (Editorial Galaxia, 2017) de la escritora Berta Dávila, que cuenta con ilustraciones de la poeta, investigadora y docente Alba Cid, en base a los criterios de adecuación a la edad infantil y calidad artístico-literaria (Lluch, 2010; Colomer, 2015; Colomer, Manresa, Ramada Prieto y Reyes, 2018; y Cerrillo y Yubero, 1996) y a la adecuación curricular, examinando la relación de los contenidos del poemario y el currículum de la etapa de educación infantil. Una vez elegido el citado poemario, se ha procedido al diseño de un recurso didáctico que permita abordar, a nivel textual y visual el contenido de *A pel do mundo*, en relación al área educativa de Descubrimiento y Exploración del Entorno.

Discusión: El foco de interés de este recurso didáctico se centra en vehicular la pertinencia de contar con criterios adecuados en el momento de realizar una selección de obras literarias para trabajar a partir de ellas contenidos expuestos en el currículum de Educación Infantil con el diseño de un recurso didáctico que permite implementar en el aula infantil la poesía en lengua gallega desde la creatividad textual y visual del alumnado.

Resultados: El recurso didáctico creado ha permitido demostrar la necesidad de incrementar el uso didáctico de la poesía en el aula infantil, al tiempo que el alumnado lleva a cabo el proceso de aprendizaje de contenidos vinculados al área de Descubrimiento y Exploración del Entorno y va adquiriendo los citados objetivos de etapa recogidos en el DECRETO 150/2022, de 8 de septiembre, por el que se establece la

ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Conclusiones: La labor de selección lectora y el diseño de un recurso didáctico para un poemario infantil concreto han posibilitado ofrecer un modelo que pueda ser implementado en el aula, adaptándolo a las necesidades educativas del perfil del alumnado, a otras materias, áreas educativas, contenidos y objetivos de la etapa de educación infantil e incluso extrapolándolo a otros niveles educativos.

PALABRAS CLAVE

ÁREA DE DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO, AUTORÍA FEMENINA, EDUCACIÓN INFANTIL, POESÍA INFANTIL, RECURSO DIDÁCTICO

LA NOVELA COMO ALTERNATIVA DE DEBATE. CLUB DE LECTURA DE NOVELA SOCIAL ACTUAL. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

DAVID GARCÍA PONCE

Universidad de Huelva

La enseñanza de las humanidades se enfrenta a dos retos: por un lado, el fomento de la lectura y, por otro, el desarrollo del pensamiento crítico. Ambas variables pueden fortalecerse mediante dos prácticas discursivas que responden a sensibilidades distintas: la historia y la literatura. La primera se basa en fuentes documentales y en una realidad fundamentada en hechos constatables. El objetivo de un historiador es profundizar en el conocimiento con veracidad y precisión. La literatura, en cambio, se desarrolla con una lógica diferente; posee su propio lenguaje y es el resultado de una interacción entre factores materiales, ideológicos y

prácticas discursivas que varían en función de la época y/o de su autoría. Este enfoque facilita la comprensión de contextos históricos y, a su vez, estimula el pensamiento crítico.

La novela, y en particular la novela social, es quizá el género literario que establece un diálogo más sólido con la historia en cuanto que existe un compromiso por parte del autor/a en reflejar un relato crítico donde convergen problemas de orden político, social, económico e incluso cultural de un periodo determinado.

Partiendo del maridaje entre historia y literatura y de las posibilidades didácticas de la novela social, proponemos la implantación de un Proyecto de Innovación Docente para la asignatura de *Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo* del grado de Gestión Cultural. Este proyecto consistiría en la organización de un club de lectura orientado al fomento de esta así como del pensamiento crítico.

Este proyecto está dirigido al alumnado del grado de Gestión Cultural, así como a aquellos estudiantes de otras titulaciones del área de ciencias sociales que cursen esta asignatura como créditos de libre configuración.

Para el desarrollo del programa, se propone organizar unas sesiones de debate durante el periodo docente de la materia, dirigidas por el profesor de la asignatura o por profesionales invitados, en torno a un corpus de obras propuesto. Estas sesiones se centrarían en un corpus de obras literarias seleccionadas. Las novelas tendrán como denominador común la exposición de problemáticas (ambientales, laborales, sociales, etc.) desarrolladas en el primer cuarto del siglo XXI, y todas ellas serán de autores y autoras españoles adscritos a la novela social.

Con este proyecto, se pretende que, además del fomento de la lectura, el alumnado sea capaz de abordar de manera crítica una temática social de la realidad española contemporánea con la ayuda de fuentes literarias como herramienta de análisis. De igual modo, nos proponemos que el estudiantado adquiera las competencias necesarias para desarrollar exposiciones orales en diversos contextos culturales tales como exposiciones, conferencias o en el ejercicio docente.

PALABRAS CLAVE

CLUB DE LECTURA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, FOMENTO DE LECTURA, LITERATURA ESPAÑOLA S. XXI, NOVELA SOCIAL

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) EN EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN LA ESPECIALIDAD DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción: Desde hace décadas, los estudiosos de la Didáctica de la Literatura han reivindicado la literatura infantil y juvenil (LIJ), además de como una manifestación literaria y artística plena, como un componente fundamental en la educación literaria del alumnado de todos los niveles educativos, también de Secundaria y Bachillerato.

Así, los textos LIJ, adaptados al nivel de competencia literaria del adolescente, permiten que este lleve a cabo una lectura autónoma, lo familiarizan con las convenciones comunicativas del arte literario y proporcionan una experiencia de lectura placentera y significativa que contribuye al desarrollo del hábito de lectura.

Objetivos: El objetivo principal de nuestra investigación es examinar la presencia de asignaturas y contenidos relacionados con la literatura infantil y juvenil en los planes de estudio del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato (especialidad de Lengua Castellana y Literatura) que se imparte en las universidades públicas españolas. Asimismo, en función de los resultados obtenidos, se pretende articular propuestas de mejora.

Metodología: Nuestro estudio, enmarcado en el ámbito de la Didáctica de la Literatura, se ha desarrollado a través de una metodología inductiva y cuantitativa, pues hemos analizado los planes de estudio y las guías docentes del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato de las universidades públicas españolas, concretamente de los módulos específicos de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, a fin de cuantificar la presencia de la literatura infantil y juvenil en los mismos. Asimismo, hemos sustentado nuestra investigación en la consulta de bibliografía especializada sobre LIJ y Didáctica de la Literatura.

Resultados: Tras nuestro examen, podemos concluir que, aunque la literatura infantil y juvenil va poco a poco penetrando en los planes de estudio del Máster de Formación del Profesorado, muchos futuros docentes de Secundaria y Bachillerato concluirán sus estudios sin haber recibido formación específica en LIJ.

Discusión: Dada la importancia y utilidad de la literatura infantil y, particularmente, juvenil, para el desarrollo de la competencia literaria del alumnado de Secundaria y Bachillerato, consideramos necesario que los futuros docentes de Lengua y Literatura en enseñanzas medias reciban formación específica en este ámbito, a fin de erigirse en mediadores literarios, capaces de guiar a su alumnado en la forja de su competencia literaria y la consolidación de su hábito lector.

Conclusión: La presencia de la literatura infantil y juvenil es todavía insuficiente en la formación de los futuros docentes de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria y Bachillerato. Se hace necesario implementar asignaturas relacionadas con la LIJ en el Máster de Formación del Profesorado, con el objetivo de garantizar que los docentes de enseñanzas medias puedan emplear de modo didácticamente adecuado y crítico la literatura juvenil para el desarrollo de la competencia literaria de su alumnado.

PALABRAS CLAVE

COMPETENCIA LITERARIA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, FORMACIÓN DOCENTE, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

EL USO DE RUTINAS DE PENSAMIENTO PARA FORTALECER LA ESCRITURA EN ESTUDIANTES

ELSY MIREYA ORTIZ VELEZ

Universidad de Nariño

Al referirse al aprendizaje de la escritura, la escuela es la que lleva la mayor carga de responsabilidad en su enseñanza. La enseñanza de la escritura está contemplada dentro del lineamiento curricular del área de lengua castellana y de los estándares básicos de competencias; el producir textos escritos que respondan a diferentes necesidades comunicativas es una meta de comprensión del área, por lo que se establecen parámetros en los que se abordan las capacidades y necesidades de cada grado escolar. La escritura es una habilidad esencial que responde a necesidades específicas y requiere de una formación continua que permita robustecerla y reforzar su práctica.

En esta propuesta, se fomenta el uso de las rutinas de pensamiento como una estrategia implementada en el aula para impulsar la organización de ideas, fortalecer las habilidades escritas de los estudiantes, afianzar conocimientos y aprovechar las cualidades de la escritura como la descripción, la argumentación, el análisis y la crítica. Se debe tener en cuenta que el uso de las rutinas de pensamiento también favorece a docentes, ya que los invita a transformar la práctica pedagógica y los incentiva a implementar estrategias que puedan generar procesos innovadores en el aula.

Objetivo: Proponer y aplicar las rutinas de pensamiento, como estrategia didáctica, para fortalecer el proceso de escritura.

Analizar la incidencia de las rutinas de pensamiento en el fortalecimiento de la escritura.

Metodología: Se aplicó una serie de talleres en el aula, enfocados en procesos de razonamiento y reflexión, en los que se utilizaron diferentes rutinas de pensamiento para lograr una producción textual que reflejara las actividades desarrolladas a lo largo del taller.

Resultados: Durante la realización de los talleres se evidenciaron diferentes aspectos. La importancia de los conocimientos previos en los procesos de adquisición de nuevo conocimiento, la relevancia de guiar a los estudiantes para que realicen las actividades adecuadamente y la correcta aplicación de los talleres que permitió a los estudiantes lograr buenos resultados en las actividades. Las rutinas de pensamiento permitieron a los estudiantes hacerse preguntas, dar respuestas y ser creativos; interactuar entre ellos y exponer diferentes resultados que partían de un mismo punto.

Conclusiones: El fortalecimiento de la escritura a través de las rutinas de pensamiento mostró beneficios en el desarrollo académico y en el crecimiento personal de los estudiantes. Permitió a los estudiantes ser conscientes de sus procesos de razonamiento y utilizar las herramientas que tenían a su disposición de manera efectiva.

El empleo de las rutinas de pensamiento en las clases fomentó el trabajo cooperativo entre los estudiantes, el intercambio de ideas y la apreciación de opiniones diferentes, lo que abrió la mente a diversas realidades y formas de adaptarse a los conocimientos.

La implementación de los talleres tuvo un impacto positivo en la confianza, motivación y actitud de los estudiantes frente a la escritura. Los estudiantes se apropiaron del proceso de construcción de un texto, para entender la redacción no como un producto final, sino como una construcción progresiva que requiere de tiempo y dedicación.

PALABRAS CLAVE

DIDÁCTICA, ESCRITURA, ESTRATEGIA, PENSAMIENTO, RUTINAS

OTROS TEMAS Y PROPUESTAS

PONENCIAS

- **Ponencia S03-02.** DELILLO Y LA POÉTICA DE LA VULNERABILIDAD: REPENSANDO EL TRAUMA EN *FALLING MAN*
Elena Dobre.
- **Ponencia S03-05.** DO INDIANISMO AO INDIGENISMO E A LITERATURA INDÍGENA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL
Keila Coelho Barbosa.
- **Ponencia S09-01.** LOS GÉNEROS DE LA RISA Y LA SONRISA: COMEDIA, SÁTIRA Y ELEMENTOS COMÚNMENTE ASOCIADOS A LO CÓMICO.
María Esther Sánchez Hernández.
- **Ponencia S09-02.** TRADUCTORES Y REVISORES EN LA CADENA EDITORIAL: UN ESTUDIO DE CASO
Marie-Évelyne Le Poder.
- **Ponencia S09-04.** “VULNERABLE TIMES”: AFFECTIVE ENCOUNTERS IN VIET THANH NGUYEN’S “THE AMERICANS”
María Jennifer Estévez Yanes.
- **Ponencia S09-06.** LOS CUENTOS CLÁSICOS COMO ARQUITECTOS DEL IMAGINARIO COLECTIVO EN EL MARCO DE LA MEMORIA CULTURAL
Andrea Ballesteros-González. Cintia Carreira Zafra.
- **Ponencia S09-07.** EL RESURGIR VISIBLE DE LA LITERATURA AFRICANA: VOCES QUE SIEMPRE ESTUVIERON AHÍ
Preslava Milenova Boneva.
- **Ponencia S09-09.** LA INTRODUCCIÓN DEL MÉTODO PLENARIO EN LA ACADEMIA VALENCIANA: GONZALO SALVÁ SIMBOR
Alberto Biesok Forés.
- **Ponencia S09-10.** ESTUDIO DE LOS TEXTOS DE REFERENCIA EN LOS DICCIONARIOS HISTÓRICOS DE 1933-1936 Y DE 1960-1996: EL CASO DE LOS VALORES NÁUTICO-MARINEROS DE *AFERRAR*
Laura Arribas González.
- **Ponencia S09-11.** EL *ARTE DE APAREJAR Y MANIOBRAS DE LOS BUQUES* (1842) DE VALLARINO: SU USO COMO BASE TESTIMONIAL EN LAS VOCES NÁUTICO-MARINERAS DE LOS DICCIONARIOS HISTÓRICOS DE 1933-1936 Y DE 1960-1996
Laura Arribas González.

- **Ponencia S09-12.** EL BARRIO DE TRIANA EN EL DISCURSO LITERARIO COFRADE DE SEVILLA
Álvaro Ramos Ruiz.
- **Ponencia S09-13.** *EL ARTE DE PERDER* DE ALICE ZENITER: LA PROBLEMÁTICA DE LA BÚSQUEDA IDENTITARIA EN LA COMUNIDAD DE HARKIS
María García Oliva.
- **Ponencia S09-14.** HACIA UNA NUEVA HUMANIDAD: INTERDISCIPLINARIEDAD, CIENCIA Y ESTUDIOS LITERARIOS
Elena Dobre.
- **Ponencia S09-15.** LITERARY ASSEMBLAGES: MAPPING A RELATIONAL FRAMEWORK FOR LITERARY ANALYSIS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
María Torres Romero.
- **Ponencia S09-16.** LA SOMBRA DESDOBLADA: UNA LECTURA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA DE GUY DE MAUPASSANT
José Manuel Chico Morales.
- **Ponencia S09-17.** GEORGES ARTHUR GOLDSCHMIDT: PATRIA E IDENTIDAD EN EL ESCRITOR FRANCO-ALEMÁN.
Patricia Rojo Lemos.
- **Ponencia S09-18.** UNA MIRADA A LAS LEYENDAS CELTAS Y AL ROMANTICISMO INGLÉS DESDE LAS HUMANIDADES AMBIENTALES
Maya Zalbidea Paniagua.
- **Ponencia S09-19.** INSTANCIA AUTORIAL Y CONTENIDO ESPONSORIZADO EN *THE BULGARI CONNECTION* DE FAY WELDON
Ainoa Begoña Sáenz De Zaitegui Tejero.
- **Ponencia S09-20.** GLOSSING OVER OTHERNESS IN THE FILM ADAPTATIONS OF TENNESSEE WILLIAMS'S PLAYS: AMERICAN POPULAR CULTURE AS AN AGENT OF CONTAINMENT AND DISRUPTION
Pilar Illanes Vicioso.

DELILLO Y LA POÉTICA DE LA VULNERABILIDAD: REPENSANDO EL TRAUMA EN *FALLING MAN*

ELENA DOBRE

Universidad Jaime I (UJI)

El siglo XXI ha sido testigo de un cambio cultural y filosófico significativo en la comprensión de la subjetividad. A menudo descrito como una era del trauma (Kurtz, 2018), la traumatización, un fenómeno sobreteorizado en sus dimensiones psicológicas y formales, parece configurar identidades culturales, sociales e individuales. En estrecha relación con esto, la noción de vulnerabilidad ha emergido como un prisma esencial para repensar al sujeto contemporáneo. Este capítulo examina cómo estas dos categorías —trauma y vulnerabilidad— articulan una visión renovada de la subjetividad en los ámbitos literario y social. Específicamente, examino cómo el trauma desestabiliza el paradigma cartesiano del *homo cogitans* —el yo racional y autónomo—, abriendo paso al *homo vulnerabilis*, un sujeto definido por su apertura, interdependencia y susceptibilidad a fuerzas externas. Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad no se presenta como mera indefensión, sino como un principio constitutivo y no eliminable del ser humano (Harrison, 2008). Es decir, la vulnerabilidad se entiende como susceptibilidad a la transformación. Este prisma resitúa la traumatización como una experiencia de apertura más que de fractura. Para ilustrar esto, analizo el caso paradigmático de subjetividad fracturada representada en la obra *Falling Man* (2007), del autor norteamericano Don DeLillo. Tras casi dos décadas desde su publicación, esta novela que transporta al lector a los escombros y el *débris* que marcaron el atentado del 11S en los Estados Unidos, ofrece una representación incisiva del sujeto contemporáneo como transformado radicalmente por influencias externas. La obra de DeLillo demuestra cómo el trauma y la vulnerabilidad pueden resignificarse, no únicamente como fuentes de sufrimiento, sino como elementos constitutivos que moldean identidades contemporáneas. A la vez, esta lectura también permite entrever las múltiples contradicciones del *homo vulnerabilis* que,

así como intento argumentar, parece erigirse como el modelo de subjetividad contemporánea por anonomasía. En sus conclusiones, esta lectura invita a repensar la estetización y la percepción de extraordinariedad del trauma en las manifestaciones culturales y literarias. Propone, en cambio, un enfoque que sitúe la vulnerabilidad como una forma de apertura inherente a la subjetividad contemporánea, revelando su capacidad transformadora en contextos relationales y culturales. En última instancia, a través de este estudio exploró el papel de la literatura no solo como un muestrario de subjetividades fracturadas, sino como un medio donde estas representaciones se convierten en prácticas narrativas (y culturales) con el poder de moldear la manera en la cual nos entendemos a nosotros mismos en la actualidad.

PALABRAS CLAVE

DON DELILLO, FALLING MAN, SUBJETIVIDAD, TRAUMA, VULNERABILIDAD

DO INDIANISMO AO INDIGENISMO E A LITERATURA INDÍGENA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL

KEILA COELHO BARBOSA
profesor sustituto interino

A trajetória literária brasileira tem sido marcada por diferentes fases e representações dos povos indígenas, refletindo as transformações culturais, sociais e políticas do país. No século XIX, o movimento Indianista idealizou os indígenas como heróis nacionais, símbolos de pureza e coragem, mas muitas vezes com uma visão romantizada e eurocêntrica. Com o avanço do tempo, o Indigenismo trouxe uma abordagem mais crítica e realista, enfatizando as lutas e resistências dos povos indígenas frente à colonização e às políticas de Estado. Atualmente, a literatura

indígena contemporânea emerge como uma voz própria, refletindo as complexidades e diversidades das culturas indígenas no país.

Nesse sentido, o objetivo central da pesquisa é analisar a evolução da literatura indígena no Brasil, desde o indianismo até a contemporaneidade, identificando suas características, desafios e contribuições para a compreensão da realidade indígena. Os objetivos específicos são: mostrar a influência do indianismo na representação literária dos indígenas e suas consequências para a percepção popular; compreender a transição do indianismo para o indigenismo, destacando como os escritores buscam retratar as questões enfrentadas pelos povos indígenas; e explorar a literatura indígena contemporânea, identificando temas, estilos e autores que contribuem para a construção de uma narrativa própria e diversificada.

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, explorando obras literárias, ensaios críticos e estudos acadêmicos relacionados ao tema. A análise crítica dessas fontes permitirá uma compreensão mais profunda da evolução da literatura indígena no contexto brasileiro.

Os resultados indicam que há diversos padrões, mudanças e desafios na representação literária dos indígenas, desde o indianismo até a literatura contemporânea. Além disso, o papel da literatura indígena é fundamental para construção de uma narrativa diversificada, o que contribui para uma compreensão mais ampla das realidades dos povos indígenas no Brasil.

Conclui-se que a trajetória da representação indígena na literatura brasileira, desde o Indianismo até a literatura indígena contemporânea, revela uma evolução significativa na maneira como os povos indígenas são retratados e percebidos. O Indianismo do século XIX, com sua visão romatizada e idealizada, cedeu espaço ao Indigenismo, que trouxe uma perspectiva mais crítica e realista sobre as condições e lutas dos indígenas. Essa transformação culmina na literatura indígena contemporânea, onde os próprios indígenas assumem o protagonismo de suas narrativas, reivindicando suas identidades, culturas e direitos. A análise das obras literárias representativas de cada período mostrou a importância da literatura como uma ferramenta poderosa de resistência, valorização cultural e afirmação identitária.

PALABRAS CLAVE

BRASIL, INDIANISMO, INDÍGENAS, LITERATURA

LOS GÉNEROS DE LA RISA Y LA SONRISA: COMEDIA, SÁTIRA Y ELEMENTOS COMÚNMENTE ASOCIADOS A LO CÓMICO

MARÍA ESTHER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

CIFP Rodríguez Fabrés

La presente propuesta constituye un extracto de una tesis doctoral sobre el origen ritual de los géneros, especialmente de la comedia. En esta investigación se estableció una conexión entre los ciclos estacionales, los fondos rituales asociados a cada uno de ellos, y los géneros derivados de ese origen ritual.

Tres son los objetivos del presente trabajo. Por un lado, diferenciar entre géneros propiamente dichos y temas y procedimientos comúnmente asociados a lo cómico. Por otro, establecer elementos de distingo entre la comedia y la sátira en función de sus diferentes características y orígenes rituales. Por último, la propuesta trata de clarificar la diversa relación con la agresividad de sátira y comedia, así como abordar el concepto de catarsis cómica.

En lo que a metodología se refiere, en el trabajo tomado como punto de partida se efectuó una doble indagación. Por una parte, se realizó un trabajo teórico de base que nos llevó al concepto de fondo ritual. Por otro lado, una aplicación práctica en la que, a partir de un corpus inicial de cerca de 3000 películas, se extrajo una muestra estratificada de las 26 películas calificadas como comedia en España entre 1980 y 2009 que habían conseguido mejores resultados en términos de premios generales, premios al guion y taquilla. Dichas películas fueron objeto de análisis exhaustivo desde el punto de vista genérico.

Se inicia pues nuestra indagación a partir del concepto de fondo ritual para clarificar qué es y qué no es género. A partir de ahí se constata que usamos a veces de forma inapropiada el término para denominar lo que en realidad son temas o procedimientos. En nuestra propuesta, se partió inicialmente del análisis de los géneros cinematográficos para después aplicarla a los géneros de la risa.

En el presente trabajo, se abordan las diferencias esenciales entre comedia y sátira, para después definir los elementos asociados a éstas, que, según planteamos, no son géneros propiamente dichos, sino más bien temas o procedimientos comúnmente asociados a lo cómico o lo satírico: absurdo, caricatura, farsa, grotesco, humor, ingenio e ironía.

En cuanto a los resultados, a la luz de la investigación se revelan las características de sátira y comedia en función de su origen ritual, su distingo, la interacción de ambas entre sí y su diferente relación con la agresividad, abordando asimismo la catarsis cómica.

PALABRAS CLAVE

CATARSIS CÓMICA, COMEDIA, FONDO RITUAL, HUMOR, SÁTIRA

TRADUCTORES Y REVISORES EN LA CADENA EDITORIAL: UN ESTUDIO DE CASO

MARIE-ÉVELYNE LE PODER
Universidad de Granada

Introducción: En 2020, el escritor iraquí Ali Al-Kasimi, considerado por muchos un ícono de la lengua y la cultura árabes, me encarga la revisión de una de sus colecciones de relatos, traducida del árabe al francés, para su publicación en una editorial francesa. Al tener apenas

conocimientos del árabe, el trabajo de revisión que se lleva a cabo consiste en realizar una revisión unilingüe con el fin de garantizar tanto la calidad informativa como la calidad lingüística del texto origen y, de este modo, alcanzar los objetivos de cualquier acto de comunicación. La revisión se fundamenta en la colección de relatos «La capture de l'oiseau du bonheur» (القبض على عصفور السعادة).

Nuestra propuesta de comunicación sobre el tema de la relación traductor-revisor en la cadena editorial, se centra en un relato corto contenido en la colección citada.

Objetivos: El objetivo principal es poner de relieve cómo ambos protagonistas pueden colaborar para mejorar la calidad del texto meta, focalizando su atención en los culturemas especialmente.

Metodología: *El material*

La metodología, como ya se ha mencionado, se aplica a un relato contenido en la colección de relatos «La capture de l'oiseau du bonheur».

Las fases metodológicas

- 1. Identificación de los culturemas
- 2. Análisis de las técnicas de traducción utilizadas por el traductor
- 3. Determinación de la estrategia de traducción adoptada por el traductor
- 4. Determinación de la estrategia más adecuada por parte de la revisora, teniendo en cuenta que la versión traducida se publicará en una editorial francesa.

Resultados y Discusión: Se presentan ejemplos de las técnicas utilizadas por el traductor en relación con los culturemas previamente identificados, y se contrastan con las decisiones tomadas por la revisora para lograr un texto meta de calidad que esté en adecuación con la finalidad de la traducción. Los resultados van seguidos de una fase de discusión.

Conclusiones: Se hace hincapié en las posibles ventajas de no conocer la lengua origen para la versión traducida. El traductor se ve excesivamente limitado por el proceso de traducción y opera más por

comparación. La revisora no conoce el texto origen y, por consiguiente, se aleja de esta actitud, encontrándose ante una versión que podría ser la original, revisándola o analizándola como un lector nativo, debatiendo así los aspectos culturales con mayor claridad.

PALABRAS CLAVE

CADENA EDITORIAL, RELACIÓN TRADUCTOR-REVISOR, TRADUCCIÓN LITERARIA.

“VULNERABLE TIMES”: AFFECTIVE ENCOUNTERS IN VIET THANH NGUYEN’S “THE AMERICANS”

MARÍA JENNIFER ESTÉVEZ YANES

Universidad de La Laguna

The purpose of this paper is to examine the representation of vulnerability in light of postmemory in Viet Thanh Nguyen’s “The Americans” from the short story collection *The Refugees* (2017). By looking into Marianne Hirsch’s idea of “vulnerable times,” this paper studies how trauma is intertwined with various temporalities and generations, creating a shared responsibility to the past that can be mobilised into the future. “The Americans” follows the relationship between Claire and her father, James Carver, as they navigate their contrasting perspectives on how their actions intertwine with Vietnam’s history and present. In this story, the haunting of the past manifests in a series of affective encounters that contrapose “what will be with what has been” (Hirsch 89). While her father, James, clings to a narrow, veteran-centric view of the war, shaped by the war machine’s limitations on empathy, Claire seeks to engage with the country’s people and culture in a way that transcends her father’s war-driven narrative. The story’s focus on what is absent—the untold narratives, the silenced voices, the ghosts of war—illustrates

the ongoing struggle to reconcile these divided identities and the enduring impact of a war that refuses to be forgotten.

Drawing on affect theory (Ahmed) and vulnerability theory (Butler), I analyse how the traumatic past that impregnates this story is reconfigured (and even reactivated) by looking back from the present through narrative, initiating “a politics of visibility and accountability” (Hirsch 88). Furthermore, by drawing on Hirsch’s premise that “memory can be mobilized for a different future” (80), this paper will read the aesthetic encounters facilitated by means of postmemorial work in “The Americans”. To do so, I will analyse the tension between notions of proximity and distance (Butler) by examining Carver’s detachment as a bomber-pilot during the war in Vietnam yet directly traumatised as a result. I will compare his perspective to Claire’s in-site work as an English teacher in present times, nevertheless highly invested in engaging with the traumatic history she feels responsible for. It is indeed Claire’s connection to Vietnam which embodies this broader, more inclusive form of inherited responsibility: I argue that the female protagonist in the story assimilates and processes her father’s political and historical legacy, and by means of postmemorial working through, she acknowledges, and therefore mobilises trauma through a creative engagement with loss and responsiveness.

PALABRAS CLAVE

AFFECT THEORY, POSTMEMORY, THE REFUGEES, VIET THAN NGUYEN, VULNERABILITY

LOS CUENTOS CLÁSICOS COMO ARQUITECTOS DEL IMAGINARIO COLECTIVO EN EL MARCO DE LA MEMORIA CULTURAL

ANDREA BALLESTEROS-GONZÁLEZ

Universitat Abat Oliba CEU

CINTIA CARREIRA ZAFRA

Universitat Abat Oliba CEU

Los cuentos clásicos forman parte esencial del patrimonio cultural y de la memoria colectiva y cultural, constituyendo un vínculo entre generaciones que refuerza el sentido de pertenencia a una comunidad. En esta línea, se pretende constatar que la lectura y transmisión de estas narrativas asegura la continuidad de un imaginario colectivo literario, conectando generaciones y fortaleciendo el sentido de pertenencia a una comunidad cultural a través de la pervivencia de la memoria.

El objetivo de esta investigación es destacar cómo los cuentos clásicos, al integrarse en la memoria colectiva y cultural, contribuyen a mantener vivo un imaginario literario que actúa como testimonio de una tradición compartida, trascendiendo épocas y contextos, actuando como un vínculo permanente entre pasado y presente. Desde un enfoque teórico, se analiza cómo estas narrativas, al ser transmitidas de generación en generación, consolidan una memoria cultural que trasciende el tiempo y el espacio.

La metodología se fundamenta en una revisión crítica de estudios previos que abordan la relación entre los cuentos clásicos en tanto que patrimonio, el imaginario colectivo y las memorias cultural y colectiva. Este enfoque permite identificar los mecanismos a través de los cuales estas narrativas aseguran su pervivencia, integrando a las nuevas generaciones en una tradición compartida.

Los resultados demuestran que los cuentos clásicos no solo son testimonios de una tradición compartida, sino también herramientas que garantizan la continuidad del imaginario literario en las generaciones futuras. Su

preservación contribuye a mantener vivos los relatos que, como parte de la memoria colectiva, enriquecen y cohesionan las comunidades culturales.

En conclusión, este trabajo subraya la importancia de los cuentos clásicos como depositarios de la memoria cultural y colectiva. En un mundo globalizado, su transmisión y conservación son esenciales para integrar a las futuras generaciones en un imaginario literario común, asegurando así la continuidad del patrimonio cultural.

PALABRAS CLAVE

CUENTOS CLÁSICOS, IMAGINARIO COLECTIVO, MEMORIA COLECTIVA, MEMORIA CULTURAL, PATRIMONIO CULTURAL

EL RESURGIR VISIBLE DE LA LITERATURA AFRICANA: VOCES QUE SIEMPRE ESTUVIERON AHÍ

PRESLAVA MILENOVA BONEVA

Universidad Rey Juan Carlos

La literatura africana, lejos de ser un fenómeno reciente, representa una tradición narrativa vibrante y diversa que ahora recibe una visibilidad global merecida. Este resurgir quedó evidenciado en 2021, cuando escritores africanos ganaron los premios literarios más prestigiosos. Abdulrazak Gurnah obtuvo el Nobel por su exploración de la migración y el colonialismo en obras como Paraíso y La vida, después. Damon Galgut ganó el Booker con La promesa, una mirada crítica a las promesas incumplidas de Sudáfrica posapartheid. Mohamed Mbougar Sarr se alzó con el Goncourt gracias a La más secreta memoria de los hombres, un homenaje al poder transformador de la literatura. Además, escritores como Chimamanda Ngozi Adichie, J.M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura en 2003), Leila Slimani (Premio Goncourt en 2016) o J.M.G.

Le Clézio (Premio Nobel de Literatura en 2008) amplían el panorama con temas que abarcan la diáspora, el feminismo, la memoria histórica y la conexión espiritual con África. La narrativa africana actual destaca por su lirismo y su capacidad para mezclar tradiciones locales con preocupaciones universales, alejándose de perspectivas centradas en Occidente. Este no es solo un “boom”, sino una reivindicación de voces que siempre han estado ahí, ofreciendo nuevas formas de entender el mundo a través de su riqueza cultural y narrativa.

PALABRAS CLAVE

ABDULRAZAK GURNAH, AUGE LITERARIO, LITERATURA AFRICANA, NARRATIVA POSTCOLONIAL

LA INTRODUCCIÓN DEL MÉTODO PLENAIRISTA EN LA ACADEMIA VALENCIANA: GONZALO SALVÁ SIMBOR

ALBERTO BIESOK FORÉS
Universidad Politécnica de València

Introducción: A Gonzalo Salvá Simbor (París, 1843 – Valencia, 1923), se le atribuye la incorporación del método de pintura de paisaje plenairista (del francés *au plein air*) en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. La figura de este docente -que vivió en una época de crecimiento y plenitud del reconocimiento de la pintura de paisaje- es clave para entender la evolución metodológica posterior.

Objetivos: La presente investigación aborda cómo se desarrolló la actividad académica en el ámbito valenciano, con la incorporación paulatina de métodos de trabajo del natural. Asimismo, trata de clarificar la influencia ejercida desde Centroeuropa a través de la Escuela de Barbizon y el Realismo aportaron a la pintura de paisaje desde mitad del siglo XIX en adelante.

Metodología: Afortunadamente, contamos con muchas fuentes originales, la mayor parte de ellas situadas en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y en el Museo de Bellas Artes de València. Para poder comprender mejor todo el complejo panorama artístico finisecular, así como trabajos realizados y publicados en su momento y la obra personal del artista, este estudio se acerca a las fuentes a través del estudio directo de la obra y los escritos legados en esas instituciones.

Discusión: Ya durante el siglo XVIII, se redactan e ilustran manuales y tratados que crearon metodologías que abogaban por la toma de apuntes realizados en la naturaleza, como son aquellos que aportaron el inglés Alexander Cozens (1717 – 1787) o el francés Pierre-Henri de Valenciennes (1750 – 1819).

Posteriormente, la importancia de los pintores plenairistas franceses y su influencia en diferentes escuelas o personalidades a lo largo del panorama -tanto artístico, como académico- español, es clave para poder entender la novedad que supone el siglo XIX en su conjunto. Por supuesto, la tradición centenaria de la pintura de paisaje realizada en el taller es la base sobre la cual construye su andamiaje el plenairismo, al mismo tiempo que aprovecha los avances tecnológicos decimonónicos.

Resultados: Trataremos de describir un periodo de cambios drásticos del cual emergieron figuras fundamentales en la pintura de paisaje posterior. Asimismo, se pretende también poner énfasis en la pintura plenairista como herramienta de conocimiento geográfico.

Conclusiones: Valorar el conocimiento obtenido a través de la práctica plenairista y la paulatina superación del modelo clásico del paisaje, anclado en el uso de la perspectiva al mismo tiempo que se refuerza la figura de Salvá Simbor.

PALABRAS CLAVE

ACADEMIA, METODOLOGÍA, PAISAJE, PINTURA, PLENAIRISMO

ESTUDIO DE LOS TEXTOS DE REFERENCIA EN LOS DICCIONARIOS HISTÓRICOS DE 1933-1936 Y DE 1960-1996: EL CASO DE LOS VALORES NÁUTICO- MARINEROS DE *AFERRAR*

LAURA ARRIBAS GONZÁLEZ

Universidad de Vigo

Los diccionarios históricos son obras lexicográficas en las que, como indica Martínez de Sousa en su *Manual básico de lexicografía* (2009), se “presenta la evolución de las palabras a través del tiempo mediante citas de textos fechados, indicando las grafías y las variaciones semánticas y morfológicas”. El castellano, a día de hoy, cuenta con tres parciales y tres generales. Dentro de los primeros, el *Diccionario Histórico del Español de Costa Rica* (1995) de Quesada Pacheco, el *Diccionario Histórico del Español de Canarias* (2001 y 2011) de Corrales Zumbado y Corbella Díaz y el *Diccionario Histórico del Español de Venezuela* (2012-2016) de Pérez. Dentro de los segundos, los confeccionados por la Real Academia Española: el de 1933-1936, el de 1960-1996 y el que actualmente está en proceso de elaboración, el conocido por las siglas *DHLE* (2013-).

El objetivo de este trabajo es analizar y comparar la documentación con la que los históricos de la Real Academia Española acompañan los mismos valores de una voz (con independencia de si la redacción es idéntica, similar o distinta) para ver si se producen cambios y, en tal caso, cuáles serían. Dado que el *DHLE* todavía está en proceso de realización (y, por tanto, puede experimentar modificaciones en sus autoridades), se ha optado por contrastar únicamente los que se consideran como *cerrados*, es decir, los repertorios de 1933-1936 y de 1960-1996 (a pesar de que ambos están inconclusos: el primero comprende desde *A* hasta *Cevilla*, mientras que el segundo, los tramos de *A-Apasanca* y *B-Bajoca*). Pero, ¿en qué valores se estudiará su literatura? Serán en los náutico-marineros de la voz *aferrar*.

Metodológicamente, por tanto, se han diferenciado tres etapas. En la primera, se efectuó una cala en los dos históricos para seleccionar los valores que iban a ser objeto de estudio. En la segunda, se extrajo todo

lo relativo a los textos contenidos en dichos valores. Por último, se diseñó una base de datos que permitiese trabajar con la información obtenida en la fase anterior. En particular, cuestiones sobre qué tipo de obras se citan en cada uno de los sentidos (léxicas o lexicográficas, además de su temática), a qué época pertenecen o qué características presenta el ejemplo que se extrae de ellas.

En líneas generales, los resultados pusieron de manifiesto la existencia de similitudes, pero también de diferencias notables entre los dos repertorios, especialmente en el número de autoridades que acompañan a los valores náutico-marineros de *aferrar*.

Como conclusión, cabe preguntarse lo siguiente: cuando el *DHLE* (2013-) introduzca en su lemario la voz *aferrar* con sus acepciones náutico-marineras, ¿qué textos de referencia aparecerán en ellas? En otras palabras, ¿habrá algún cambio en relación con las propuestas de 1933-1936 y de 1960-1996? Y, en tal caso, ¿cuál será?

PALABRAS CLAVE

AFERRAR, DICCIONARIOS HISTÓRICOS, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, TEXTOS DE REFERENCIA

EL ARTE DE APAREJAR Y MANIOBRAS DE LOS BUQUES (1842) DE VALLARINO: SU USO COMO BASE TESTIMONIAL EN LAS VOCES NÁUTICO-MARINERAS DE LOS DICCIONARIOS HISTÓRICOS DE 1933-1936 Y DE 1960-1996

LAURA ARRIBAS GONZÁLEZ

Universidad de Vigo

A finales del siglo XIX, concretamente en el año 1842, se publica en Madrid (gracias a la imprenta de José Félix Palacios) una traducción del manual de Darcy Lever *The young sea officer's sheet anchor or a key to*

the leading of rigging and to practical seamanship (1808). Esta traducción, con algunas revisiones, la lleva a cabo el capitán de navío Baltasar Vallarino, quien decide titularla de la siguiente manera: Arte de aparejar y maniobras de los buques. Obra escrita en inglés por M. Darcy Lever con el título de El ancla de la Esperanza del jóven Oficial de Marina; o Clave que sirve de guía del Arte de Aparejar y de la Maniobra práctica (The young sea officer's sheet anchor or a key to the leading of rigging and to practical seamanship).

A lo largo de los distintos capítulos que componen la obra de Vallarino, se explican con detalle cuestiones relativas a cómo aparejar y maniobrar un buque. Entre ellas, por ejemplo, qué tipo de cabos hay y qué operaciones se pueden realizar con cada uno de ellos, qué son los motones o cuál es la función de cada una de las velas. Es evidente, por tanto, que se trata de un texto de especialidad náutica-marinera.

¿Se empleará, consecuentemente, como autoridad en las voces adscritas a ese ámbito (el náutico-marinero) en los diccionarios históricos de 1933-1936 y de 1960-1996 confeccionados por la Real Academia Española? En otras palabras, el objetivo que se persigue es el siguiente: estudiar la presencia del tratado de Vallarino en los repertorios de 1933-1936 y de 1960-1996; en concreto, su uso como base testimonial en los vocablos náutico-marineros.

Metodológicamente, se han seguido los siguientes pasos. En primer lugar, se extrajeron las voces náutico-marineras de los dos históricos (y, por extensión, sus valores). Esta tarea hubo que hacerla de forma manual, pues, aunque ambos repertorios están digitalizados, su motor de búsqueda no permite extraer la información que, en este caso, se precisaba. En segundo lugar, y una vez obtenida la relación de términos y sentidos, se diseñó un programa informático que permitiese analizar los datos que se habían recogido en la fase anterior.

Los resultados revelaron, en términos generales, que este texto es uno de los pilares fundamentales en los que se documentan las voces (y valores) náutico-marineros en estos dos repertorios. En especial, en las relacionadas con cuestiones de aparejo y maniobrabilidad. Cabe advertir, no obstante, que hay diferencias entre los dos diccionarios, pues en sentidos

compartidos, hay casos en los que el título de Vallarino aparece en una de las obras lexicográficas, pero no en la otra.

Como conclusión, cabe preguntarse qué papel desempeñará esta obra de Vallarino en el nuevo histórico que está elaborando la Real Academia Española: ¿tendrá un papel primordial, como en los anteriores (especialmente en el de 1933-1936), se relegará a un segundo plano o se obviará?

PALABRAS CLAVE

ARTE DE APAREJAR Y MANIOBRAS DE LOS BUQUES, DICCIONARIOS HISTÓRICOS, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, VALLARINO, VOCES NÁUTICO-MARINERAS

EL BARRIO DE TRIANA EN EL DISCURSO LITERARIO COFRADE DE SEVILLA

ÁLVARO RAMOS RUIZ
Universidad Loyola Andalucía

El barrio de Triana es uno de los enclaves urbanos más emblemáticos de Sevilla. Ubicado a orillas del Guadalquivir, este arrabal destaca por su rica historia y por su gran relevancia en el ámbito cultural y social de la ciudad. En el plano cofrade, Triana sobresale por ser uno de los barrios con mayor sentimiento cofrade, albergando algunas de las procesiones más populares de la Semana Santa hispalense, así como algunas de las imágenes devocionales más veneradas, como la Virgen de la Esperanza (Triana) o el Cristo de la Expiración (El Cachorro), entre otras. Este importante arraigo devocional ha convertido al barrio en un elemento esencial dentro de la literatura cofrade.

Del amplio abanico de obras de esta índole, destaca especialmente el Pregón de la Semana Santa, una pieza oratoria que, anualmente, sirve

para anunciar la celebración de esta fiesta religiosa. Gracias a la combinación de elementos comunicativos, literarios y religiosos, el pregón se convierte en un acto destacado dentro del panorama cofrade andaluz, erigiéndose como una acción clave para la transmisión y perpetuación de la Semana Santa en la sociedad. Además, dicho evento comunicativo sirve como medio para representar la relación existente entre los espacios urbanos y la religiosidad popular.

Por consiguiente, y partiendo de estas premisas, el propósito principal de esta investigación es analizar cómo se ha construido discursivamente y representado el barrio de Triana en los Pregones Oficiales de la Semana Santa de Sevilla, explorando las estrategias lingüísticas y narrativas empleadas para evocar su identidad y su relevancia en el marco cofrade. Para alcanzar este objetivo, se plantea un análisis del discurso basado en un enfoque metodológico mixto, combinando herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo. Dicho análisis permitirá conocer las connotaciones simbólicas, emocionales y religiosas atribuidas a Triana, así como identificar los elementos que relacionan el barrio con las principales advocaciones penitenciales. El corpus de estudio estará compuesto por los textos de los pregones oficiales pronunciados en Sevilla durante el siglo XXI, permitiendo un análisis comparativo y diacrónico de la representación de este barrio en diferentes momentos históricos.

Los resultados preliminares apuntan a que el barrio de Triana ocupa un lugar destacado en el discurso literario de los pregoneros, no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de la identidad cofrade y cultural de Sevilla. Este estudio contribuye a una mejor comprensión de cómo el discurso literario del pregón de la Semana Santa refuerza la construcción de identidades locales.

PALABRAS CLAVE

ANÁLISIS DEL DISCURSO, PREGÓN, SEMANA SANTA, SEVILLA, TRIANA

***EL ARTE DE PERDER* DE ALICE ZENITER: LA PROBLEMÁTICA DE LA BÚSQUEDA IDENTITARIA EN LA COMUNIDAD DE HARKIS**

MARÍA GARCÍA OLIVA
Universidad de Sevilla

Aún en pleno siglo XXI, la guerra de Argelia continúa siendo un tema tabú, alrededor del que quedan numerosas cuestiones sin resolver. No obstante, a comienzos de los años 2000 se observa en la literatura francesa un auge notable en torno a las publicaciones que presentan como temática principal este conflicto. Esta ardua labor es llevada a cabo por escritores e historiadores con el fin de arrojar luz sobre este episodio concreto del pasado colonial francés. Nuestro estudio pone el foco en Alice Zeniter, novelista aún emergente que comienza a ser apreciada por la crítica a raíz de obtener el Premio Goncourt des Lycéens en 2017 con su novela *El arte de perder*. A pesar de que la mención a Argelia se encuentra presente previamente en su corpus literario, en *El arte de perder* se centra plenamente en ella y se convierte en su novela más personal, ya que nuestra autora es descendiente de harkis y aborda el problema identitario en tres generaciones diferentes de esta minoría.

En esta comunicación analizaremos la visión que nos ofrece la autora sobre la guerra de Argelia y cómo representa la búsqueda identitaria de tres generaciones de afectados, cada uno enfrentándose a los obstáculos de su tiempo. Todos nuestros personajes pertenecen a la comunidad de harkis cuya historia cayó durante muchos años en el olvido, siendo a menudo denominados como “los olvidados de la Historia”. En esta novela, a través de la historia familiar observamos los problemas a los que se enfrenta esta minoría, el más destacado: la búsqueda identitaria en el exilio.

Para abordarlo, los enfoques teóricos que utilizamos son: las obras de Frantz Fanon y Édouard Glissant, en concreto *Peau noire, masques blancs* (1952) y *Philosophie de la relation* (2009), pertenecientes a la rama de estudios poscoloniales. Aunque ambos enfocan su estudio hacia la comunidad africana y la opresión colonialista, hemos extrapolado los

conceptos, aplicándolos a nuestra novela para responder a la problemática identitaria de cada uno de nuestros personajes. Observamos cómo afecta la mirada del otro en la construcción individual, la necesidad de pertenencia a la comunidad de acogida y el completo rechazo a la cultura de origen. Paralelamente, empleamos los estudios de Marianne Hirsch, investigadora que analiza la cuestión de la memoria y el olvido enfocados a eventos traumáticos. Sus aportaciones nos permiten analizar de manera exhaustiva el trauma y la « posmemoria » que presentan nuestros personajes, así como la dimensión del olvido, esencial en nuestra novela.

Por ello, *El arte de perder* permite a nuestra autora mostrar un pasado colectivo pero también individual. Zeniter logra hacer alusión a los traumas causados por la guerra que presenta la comunidad de harkis. Asimismo, ilustra a la perfección la dificultad de la cuestión identitaria y constituye una voz colectiva que aborda la realidad de la guerra y las consecuencias de esta, otorgando al presente la capacidad de resolver un pasado confuso u olvidado.

PALABRAS CLAVE

CONFLICTO IDENTITARIO, GUERRA DE ARGELIA, NON-DIT, POSMEMORIA, POSTTRAUMA

HACIA UNA NUEVA HUMANIDAD: INTERDISCIPLINARIEDAD, CIENCIA Y ESTUDIOS LITERARIOS

ELENA DOBRE
Universidad Jaime I (UJI)

El estudio de la literatura ha sido, históricamente, un terreno de exploración crítica y creativa que ha permitido a las sociedades reflexionar sobre su identidad, valores y contradicciones. Sin embargo, en el siglo XXI, los avances tecnológicos y los cambios en las aproximaciones

teóricas están transformando la forma en la que entendemos y practicamos la investigación literaria. Este artículo explora cómo la integración de enfoques interdisciplinarios, particularmente aquellos provenientes de la ciencia, está reconfigurando nuestra manera de acercarnos a los textos. Examinando disciplinas emergentes y otras ya establecidas en el área de las humanidades—como los estudios sobre el trauma (Caruth, 1995; Buelens et al., 2014, Pederson, 2020), o las humanidades médicas (Brody, 2009; Vinney, 2011; Winning, 2020)—, así como voces que abogan por un acercamiento más radicalmente estrecho entre la literatura y la ciencia (Gottschall, 2008), este capítulo ofrece un análisis sintético del reposicionamiento de la crítica literaria en su intento por abordar, configurar y delimitar interrogantes culturales y sociales. Estos nuevos paradigmas críticos atestiguan el ímpetu de la crítica literaria de permanecer relevante en un panorama de constante cambio donde la devolución de las humanidades es un eco constante. Tanto el aparato conceptual del trauma como las humanidades médicas desafían la división tradicional entre humanidades y ciencias. Estos campos también revelan cómo la literatura puede actuar como un espacio de intersección para examinar nociones como el sufrimiento, la relationalidad, la identidad y las estructuras sociales. Al integrar marcos teóricos diversos provenientes de la psicología, la neurociencia cognitiva y las narrativas médicas, los estudios literarios pueden contribuir de esta manera a una comprensión más amplia de temas como la salud y la representación. Este enfoque no solo amplía los límites del análisis textual, sino que también demuestra la capacidad de las humanidades para abordar cuestiones éticas, culturales y políticas contemporáneas. En sus conclusiones, este capítulo subraya la transdisciplinariedad como un elemento constitutivo de las nuevas herramientas formales que definen las humanidades en la actualidad. Esos marcos críticos no solo buscan revitalizar la práctica de leer textos, sino que también invitan a reconsiderar la propia noción de “disciplina”. La literatura, entendida desde esta perspectiva, se posiciona como un eje central para la reflexión sobre la condición humana en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE

CRÍTICA LITERARIA, HUMANIDADES MÉDICAS, INTERDISCIPLINARIEDAD, TEORÍA DEL TRAUMA

LITERARY ASSEMBLAGES: MAPPING A RELATIONAL FRAMEWORK FOR LITERARY ANALYSIS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY

MARÍA TORRES ROMERO

Universidad de Málaga

In the past few years, a series of various heterogeneous and often contradictory sociocultural transformations, which seem not to follow a presumptively unique and unitary logic, have led to speculations that signal towards a new order of things, one in which fluidity, relational dynamics, and fluctuating multiplicities are increasingly the defining element. The complexity of the profound, confusing, and ever-changing new entangled subtleties of economic, cultural, and social life have moved some researchers and observers in the social sciences and humanities to assert that we currently exist in ‘the Assemblage Era’. In fact, since Gilles Deleuze and Félix Guattari introduced the concept of ‘assemblage’ as part of their social philosophy in the 1980s, there has been a renewed interest to bring back the idea of assemblage as the metaphor that, integral to the ongoing so-called ‘relational turn’, better encapsulates our hyper-digitalised and globalised reality—one defined by connection, hybridization of identities and categories, constant relational shifting, and human and nonhuman agentic alliances.

Observing the increasing interest in the idea of assemblage as the trope that encapsulates the relational impulse of our global context, this paper aims to, first, observe how the conceptual idea of assemblage has evolved since its origins, and how it has been adopted by critics in different contexts to, secondly, propose that assemblage theory and thinking can be fruitfully used to analyse different literary texts, with special emphasis on those featuring nonhuman entities, such as animals, vegetal life, or AI technologies. In order to do that, the paper adopts a qualitative analysis approach, which will be obtained from the close reading of critical material and other secondary sources. This methodology attempts to discern how assemblage as a philosophical concept has been further developed and applied within other currents in the social sciences and the

humanities, paying special attention to the notions of ‘becoming’, ‘affect’, or ‘rhizome’ as they have been expanded and adopted to analyse literary texts by theorists in critical posthumanism, ANT, the New Materialisms, animal studies, critical plant studies, or affect studies, among others.

The diversified critical interest in the concept of assemblage, especially in the context of the Anthropocene and the Fourth Industrial Revolution, evinces that the type of relationality that a theory of assemblages offers is particularly fitting for the analysis of contemporary literary texts. This approach, as the paper will investigate, is more notably compelling for examining fiction where human and nonhuman beings and materialities come together, encounters that are characterised by heterogeneity and distributed agency where non-hierarchical agentic forces are implemented and exercised through the dynamics of said assemblage. Ultimately, this relational framework acts as an invaluable lens through which to investigate how contemporary literature not only reflects, but also partakes in the shifting configurations of the onto-epistemologies that shape our contemporary world.

PALABRAS CLAVE

ASSEMBLAGE THEORY, CONTEMPORARY LITERATURE, LITERARY ASSEMBLAGE, NONHUMAN, RELATIONALITY

LA SOMBRA DESDOBLADA: UNA LECTURA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA DE GUY DE MAUPASSANT

JOSÉ MANUEL CHICO MORALES
Universidad de Granada

Uno de los denominadores comunes del imaginario fantástico literario ha sido el de mostrar la irrupción narrativa y estética de un elemento extraordinario dentro de una atmósfera familiar y cotidiana. Desde su

aparición y desarrollo a lo largo del siglo XIX, el término de lo fantástico también ha estado asociado a las dimensiones más introspectivas de los personajes, quienes, lejos de identificar el elemento extraño en el exterior, experimentan en su interior la aparición de un fenómeno insólito y extraordinario que desafía sus códigos de realidad. En este sentido, la obra de Guy de Maupassant constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos a la hora de abordar la dialéctica entre lo ordinario y lo extraordinario en el relato fantástico. Dentro de esta exploración, el arquetipo de la sombra formulado por Carl Gustav Jung se presenta como una de las herramientas más pertinentes a la hora de identificar el conjunto de símbolos que configura el desdoblamiento de los sujetos.

Nuestro objetivo es el de identificar y analizar, desde un enfoque hermenéutico, el tejido simbólico dentro del imaginario fantástico de Guy de Maupassant que remite al arquetipo de la sombra junguiano. Si bien este enfoque podría ser aplicado a un buen número de obras del autor, en este caso nos centramos en el estudio particular de los siguientes cuentos, puesto que, de manera paradigmática, presentan algunos de los elementos simbólicos más relevantes para este análisis: *¿Loco?* (1882), *El miedo* (1882), *La muerta* (1887), *¿Quién sabe?* (1890). Para ello, nos servimos de las herramientas metodológicas derivadas de la hermenéutica simbólica para realizar un estudio comparativo de las obras indicadas.

En cuanto a las conclusiones de nuestro estudio, a través del análisis de los cuentos seleccionados, podemos constatar cómo en el imaginario fantástico de Maupassant no solo se ilustra la irrupción de lo extraordinario dentro de lo cotidiano, sino que también articula un profundo enfrentamiento entre los personajes y sus propios aspectos reprimidos o desconocidos, que Jung enmarcaría dentro de los símbolos asociados al arquetipo de la sombra. Este desdoblamiento psicológico, manifiesto en símbolos que abarcan desde objetos animados hasta obsesiones irracionales, revela cómo la narrativa fantástica sirve como medio para exteriorizar los conflictos internos y explorar la dimensión oscura de la psique. Los cuentos seleccionados dentro del corpus desvelan cómo el elemento extraordinario opera no únicamente como un fenómeno externo, sino como una proyección de la dimensión introspectiva de los personajes. En última instancia, este análisis nos permite concluir que los cuentos fantásticos de Maupassant se

configuran como un espacio simbólico donde la sombra, como fuerza arquetípica, se manifiesta dentro del tejido narrativo y estético.

PALABRAS CLAVE

ARQUETIPO, HERMENÉUTICA SIMBÓLICA, INTROSPECTIVO, LITERATURA FANTÁSTICA, MAUPASSANT

GEORGES ARTHUR GOLDSCHMIDT: PATRIA E IDENTIDAD EN EL ESCRITOR FRANCO-ALEMÁN.

PATRICIA ROJO LEMOS

Universidad Rey Juan Carlos

En el siglo XXI, época en la que conviven distintos sistemas económicos y regímenes políticos, parece que el nacionalismo continúa siendo una posible respuesta a tendencias que generan incertidumbre como el globalismo. La idea de patria, más allá del concepto material y del realismo político en la que se dispone de un territorio y de un Estado para administrarlo, como concepto infinito e inmaterial en el que sentirnos identificados, recogidos y dotados de unidad resulta comprensible en un entorno cambiante en el que hay poca homogeneidad y sí muchas amenazas. En estas coordenadas, la equivalencia, o la aproximación en función de la perspectiva histórica de cada momento, del concepto de patria con el de nación y con el de cultura, y estos, a su vez, con el de lengua, se convierten en términos los que el sujeto contemporáneo deposita la esperanza de pertenencia a una comunidad y a un colectivo en el que la identidad en su dimensión más social goce de relevancia y de significado.

Sin embargo, podemos plantear que el concepto de identidad asociado a una nacionalidad o una cultura puede resultar limitado y limitante en una sociedad globalizada y de orígenes cada vez menos homogéneos. Como respuesta a este conflicto de anhelo de comunidad y patria

inmaterial frente a la realidad material de lo heterogéneo, a menudo se recurre a la lengua del hablante como bastión de la identidad. No obstante, las personas disponen de la capacidad de hablar más de una lengua y no por ello han de convivir en conflicto. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la propia lengua materna se encuentra teñida de dolor y aberración como sucedió con los judíos alemanes durante el nacionalsocialismo? ¿Se puede enterrar la identidad renunciando a la lengua materna?

Se plantea el estudio de la obra del autor y traductor Georges Arthur Goldschmidt, alemán de nacimiento y francés por elección, con el objetivo de formular la literatura como patria inmaterial y atalaya desde el que cuestionar los conflictos contemporáneos. Para ello se estudiará la vida y la obra de Georges Arthur Goldschmidt, judío nacido en 1928 en Alemania, refugiado en Francia y quien abandonó su país y su lengua de origen para adoptar el francés.

Como conclusión, podemos afirmar que el ejercicio literario del autor y traductor sirve como reconocimiento personal y profesional en la construcción de una identidad lastrada por el trauma y la culpa que, de otro modo, no habría podido explorar.

PALABRAS CLAVE

FRANCO-ALEMÁN, IDENTIDAD, LITERATURA, PATRIA

UNA MIRADA A LAS LEYENDAS CELTAS Y AL ROMANTICISMO INGLÉS DESDE LAS HUMANIDADES AMBIENTALES

MAYA ZALBIDEA PANIAGUA

Universidad Complutense de Madrid

Introducción: Las leyendas celtas están llenas de símbolos naturales relacionados con la psique humana. El comportamiento de los humanos influye directamente en el medio ambiente, y por ello, de los mitos antiguos irlandeses podemos aprender sobre la necesidad de un cambio de

conciencia con respecto a nuestros hábitos y valores relacionados con la naturaleza. Los románticos ingleses se opusieron al estilo de vida deshumanizante y utilitario que había impuesto la revolución industrial. William Blake escribía poemas sobre el contraste entre la inocencia del niño feliz frente a la experiencia de la dura realidad llena de sufrimiento, pobreza, explotación infantil y racismo. Contrastaba la pureza de la espiritualidad frente a la hipocresía de la iglesia. Wordsworth también quería prestar atención a la infancia expresando que el niño era el padre del hombre. El interés por reescribir los mitos clásicos deconstruyéndolos lo hizo Mary Shelley con Frankenstein o el Moderno Prometeo (1818), P. B. Shelley con su “Medusa” (1824), o Oscar Wilde con “El reflejo”, su versión del mito de Narciso. La fascinación por valorar las leyendas populares irlandesas vino de la mano de Jane Wilde, folclorista irlandesa que recopiló leyendas celtas de hadas, brujas, santos y de animales así como encantamientos, supersticiones y sanaciones. Si leemos Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland (1887) de Lady Wilde, nos daremos cuenta de que está repleto de mensajes ecocríticos.

Objetivos: Desde la mirada de las humanidades ambientales aprenderemos de los románticos en su defensa de la naturaleza y convertirnos en rebeldes, como lo fueron ellos, contra la violencia de la revolución tecnológica que estamos sufriendo en la que apenas queda espacio ni tiempo para poder llevar a cabo acciones ecológicas y sostenibles que no sean insuficientes frente a la explotación de la naturaleza, los seres humanos, plantas y animales. Ante el capitalismo salvaje que sufrimos la maternidad se ve amenazada. En Frankenstein, desde una mirada ecocrítica, Mary Shelley advirtió de los peligros del avance de la ciencia sin tener en cuenta la importancia del amor de un padre a su hijo, de la eliminación de toda figura materna. En “Fairy Justice” de Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland, Lady Wilde relataba la creencia del folklore irlandés del modo en que las hadas se vengaban de aquellos que destruían sus tierras.

Metodología: Estudiaremos la influencia de la creación del imaginario cultural en la historia, cultura y antropología de Gilbert Durand y cómo los mitos y el romanticismo han influido en la relación del humano con la naturaleza. Aplicaremos teorías provenientes de la ecocrítica (Cheryll

Glotfelty) y el ecofeminismo (Barbara Mor, Monica Sjoo, Jiaming Cheng, entre otros).

Resultados/Conclusiones: En esta conferencia haremos reflexiones ecocríticas de lo aprendido de los textos románticos ingleses y angloirlandeses. Se apoyará un cambio de mentalidad que pueda ser denominado Renacer Romántico, la invitación a un retiro pacifista y espiritual frente a la alienación a la que está llevando la crisis climática en la que lo digital y la IA quieren sustituirlo todo, con el objetivo de indagar en la necesidad de la reconexión con la naturaleza y los seres vivos.

PALABRAS CLAVE

HUMANIDADES AMBIENTALES, LEYENDAS CELTAS, MITO-CRÍTICA CULTURAL, ROMANTICISMO INGLÉS

INSTANCIA AUTORIAL Y CONTENIDO ESPONSORIZADO EN *THE BULGARI CONNECTION* DE FAY WELDON

AINOA BEGOÑA SÁENZ DE ZAITEGUI TEJERO
Universidad Pontificia de Salamanca

En la actualidad, el concepto de contenido esponsorizado es tan familiar en el entorno online como el contenido publicitario en medios analógicos. Dada la prolongada exposición de los usuarios a las redes sociales y la ambigüedad entre información y anuncio, la comunicación digital es sometida a regulación y escrutinio, en aras de la transparencia y la sostenibilidad dentro de la comunidad online. Fenómenos como el product endorsement o el product placement preexisten a la era digital, pero han encontrado en las redes sociales su medio natural de difusión, muy por encima de las posibilidades hasta ahora ofrecidas por los mass media.

Con la experiencia de nuevos formatos de expresión en nuevos contextos comunicativos, abordamos el estudio de *The Bulgari Connection* (2000), primer caso de contenido esponsorizado en la narrativa contemporánea. Su autora, Fay Weldon (1931-2023), escribió la novela por encargo de la prestigiosa marca de joyería italiana Bulgari, estipulándose en el contrato que el nombre de la casa debía aparecer en la obra un mínimo de doce veces. Weldon no sólo excedió generosamente dicho requisito, sino que incluyó el nombre en el título y construyó una trama entorno a una pieza creación de Bulgari, con situaciones, escenarios y personajes directamente relacionados con la marca. Vigésimosexta novela de Weldon, *The Bulgari Connection* era, por un lado, obra de una autora respetada y consolidada, y poseía la calidad literaria esperada en una escritora de su talla; por otro, la motivación de Weldon para escribirla parecía atentar contra la idea del objeto artístico como trascendente, más allá de intereses materiales. Lo cual es, por supuesto, contradictorio con la red de transacciones que domina el mercado, literario en este caso, y artístico en general.

Es precisamente esta inconsistencia—esta hipocresía—el motor de *The Bulgari Connection* como narración y, más aún, como metanarrativa. Consciente de que la particular génesis de la obra no sería recibida con indiferencia, Weldon—cuya trayectoria literaria es inseparable de sus convicciones feministas—emplea su novela esponsorizada para realizar una crítica, casi una sátira, de un sistema capitalista en el que todos se lucran del arte excepto el artista mismo, situación normalizada hasta el punto de que cuando el artista se atreve a crear arte por dinero, es censurado y desprestigiado por ello. Lejos de resultar apologética, *The Bulgari Connection* se lee como una denuncia de las desigualdades e incoherencias de un status quo en el que, haga lo que haga, el artista siempre pierde.

Para nuestro estudio, nos basamos en la teoría de la muerte del autor, más específicamente en el concepto de nombre de autor propuesto por Michel Foucault. Analizamos el impacto del doble nivel diegético en el texto—narración y metanarración—en la constitución del perfil autorial de Weldon, no sólo como creadora de una obra literaria, sino también como propietaria de la misma, con los beneficios y responsabilidades

que de ello se derivan, y sobre cuya legitimidad no debe caber ni escepticismo ni duda.

PALABRAS CLAVE

AUTORÍA LITERARIA, FAY WELDON, METAFICCIÓN, MICHEL FOUCAULT, NOMBRE DE AUTOR

GLOSSING OVER OTHERNESS IN THE FILM ADAPTATIONS OF TENNESSEE WILLIAMS'S PLAYS: AMERICAN POPULAR CULTURE AS AN AGENT OF CONTAINMENT AND DISRUPTION

PILAR ILLANES VICIOSO

Universidad de Cádiz

Introduction: Filmmaking in the 1950s was controlled by the Hays code, this meant that strict limitations applied when it came to depicting behaviours and/or plots on the big screen that would have been frowned upon and criminalised in the Cold War era. These restrictions had a major impact on the film adaptations of two of Tennessee Williams's greatest plays: *The Rose Tattoo* (1951) and *Cat on a Hot Tin Roof* (1955).

Objectives: The aim of this presentation is to examine and understand the reasons why Hollywood concealed and, in many cases, completely removed the Otherness contained in this selection of Tennessee Williams's plays. Despite Williams's success as a playwright, producers and scriptwriters endeavoured to transform characters and plots so as to get rid of any elements that both censors and mainstream society would have considered "deviant" and/or "corrupted". This entails honing in on the Cold War atmosphere that held Americans' state of mind captive in a constant mistrust and fear of so-called antipatriotic behaviours. Popular culture and, by extension, mass media were imbued with the

political narratives of the time that placed marriage, heterosexuality, and the family as protectors of the American nation (May, 2008). As a result, one of the main goals of this analysis is to find answers in the importance of traditional gender roles that dominated this era and led to the censorship of questionable performances of masculinity and femininity in the Williams's plays that have been selected. This means taking a closer look at the homophobia that ran rampant in 1950s America, as Nicholas de Jongh puts it: "Homosexuals were proselytisers trying to persuade malleable heterosexual males into succumbing to that most dangerous of sexual cocktails" (2005). Hence, Williams's plays become ideal object of analysis since the dramatic elements lie precisely in experiencing Otherness by blurring the lines that separate gender roles.

Theoretical framework: Cultural Studies serves as the theoretical framework for this analysis. Within this discipline, gender studies and a New Historicist approach will work together to identify the Other within *The Rose Tattoo* (1951) and *Cat on a Hot Tin Roof* (1955), as well as shed light on the political and societal values imposed by Hollywood on the film adaptations of such plays in Cold War America.

Conclusion: By analysing the characters' flawed performances of masculinity and femininity in Williams's plays, along with the transformation they underwent when portrayed on screen, it becomes clear that the political discourse and agenda that dominated the 1950s sought to isolate and punish those who dared to cross the boundaries of gender. Finally, this analysis reveals that popular culture acts as both an extremely powerful instrument to reinforce these narratives, and as a disruptive agent against them.

PALABRAS CLAVE

AMERICAN POPULAR CULTURE, CULTURAL STUDIES, FILM, GENDER, OTHERNESS